ANIDA

Revista de arte y escuela

Aprendiendo de oído.
Recursos para educar la escucha a través de la experimentación sonora

PLANEA
RED DE ARTE Y ESCUELA

JUL. 2024 04

ANIDA. Revista de arte y escuela

nº 4, Aprendiendo de oído. Recursos para educar la escucha a través de la experimentación sonora,
julio 2024. ISSN 2792-4122

Dirección editorial

Clara Boj (Universitat Politècnica de València)
Clara Megías (Universidad Autónoma de Madrid)

Comité editorial

Aida Sánchez de Serdio Martín, Universitat Oberta de Catalunya
Ana Maeso Broncano, Universidad de Almería
Antonio Collados Alcaide, Universidad de Granada
Clara Boj, Universitat Politècnica de València
Clara Megías, Universidad Autónoma de Madrid
Esther Alba Pagán, Universitat València, España
Fernando Trujillo Sáez, Universidad de Granada
Gema Valencia, Universidad Pablo de Olavide
Javier Abad Molina, Centro Universitario La Salle (UAM)
María Acaso, Universidad Complutense de Madrid
Marián Cao, Universidad Complutense de Madrid
Neus Lozano-Sanfèlix, Universidad de Zaragoza

Coordinación editorial

Mar Dols Merle

Coordinación general

PLANEA. Red de arte y escuela

Editor invitado

Xoán-Xil López

Diseño, maquetación y edición digital

No somos nada

Diseño logotipo de PLANEA

Ricardo Barquín Molero

Corrección de estilo

Alberto Haj-Salej
Andrea Buil Dolz

Edita

PLANEA Red de arte y escuela junto a PERMEA (Universitat de València, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana)

Foto portada

Imagen intervenida del proyecto *Dime tu nombre* con el artista Emilio Rivas en el CEIP La Vereda. Curso 2021/22.

Contacto

C/ Museo, nº 2
46003 Valencia
recursos@redplanea.org

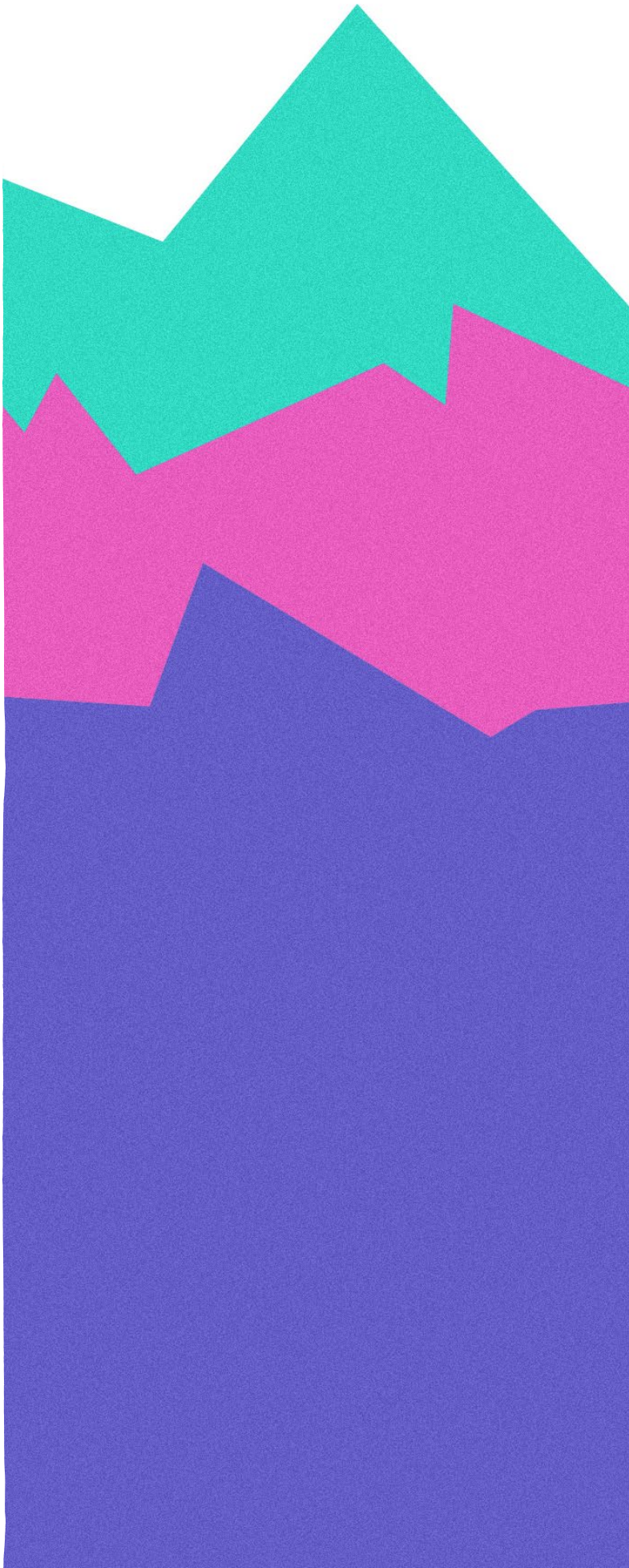
Las opiniones y contenidos expresados en los artículos son responsabilidad de sus autoras y no representan necesariamente a la Revista de arte y escuela ANIDA ni a las organizaciones que forman PLANEA.

Los contenidos de esta publicación se pueden distribuir, copiar y remezclar citando la fuente, sin usos comerciales y manteniendo esta licencia

ANIDA es una publicación digital dirigida a docentes de cualquier área, materia o nivel educativo; estudiantes y docentes de Facultades de Educación, Arquitectura o Bellas Artes, así como a investigadoras en arte y educación cuya práctica esté centrada en la escuela. El monográfico aterriza anualmente una temática que atraviesa la realidad de las escuelas y que se aborda desde diversas prácticas de investigación artística.

ANIDA publica recursos artístico-educativos producidos dentro y fuera del contexto de la educación formal, pero de aplicación directa en ella. La revista tiene por objetivo divulgar metodologías para que docentes y alumnado se apropien de ellas, adaptándolas a su contexto y experimentando conjuntamente. Los recursos y la propia revista se albergan en el Centro de Recursos de PLANEA y en archive.org, una base de datos digital y de acceso libre.

ANIDA se caracteriza por estar a medio camino entre la acción y la academia aunando, de esta manera, práctica e investigación en la producción y la replicabilidad de cada uno de los recursos que propone. La revista utiliza un sistema ciego de revisión por pares, cuyo comité está conformado por profesionales del ámbito educativo.



Revista indexada en las siguientes bases de datos bibliográficos:

latindex
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Dialnet

Índice

Editorial

→ **Aprendiendo de oído.**
Recursos para educar la escucha a través de la experimentación sonora 6

Recursos

→ Con-fluencias 16

→ El tarot del tránsito 18

→ Escucha y acústica en el instituto 20

→ Escuchar en nadir 22

→ I hear(t) you 24

→ Lo que resuena (escribir un río) 26

→ Por algo tendremos 2 orejas y 1 boca 28

→ Postales sonoras 30

→ Salir del espacio-tiempo 32

→ Sonògraf 34

→ Tresnaka.net/Sonido 36

Destacados del Centro de Recursos

38

Conociendo a la artista Silvia Zayas

42

Experiencias

45

Recensión

49

→ **De un gran silencio... A un largo eco.**
Aprendizajes y acciones desde la creación sonora

Entrevista

52

→ Entrevista a dos voces: **Coco Moya** y **Ramón Souto**

Aprendiendo de oído

Recursos para educar la escucha a través de la experimentación sonora

Xóan-Xil López

¿Estás escuchando ahora? ¿Estás escuchando lo que estás oyendo ahora? ¿Estás oyendo mientras escuchas? ¿Estás escuchando mientras oyes? [...] Si pudieras oír cualquier sonido que quisieras, ¿cuál oirías?

Pauline Oliveros (*Ear piece*, 1998)[1]

Se dice que el alumnado de Pitágoras se dividía entre *mathematikoi* y *akousmatikoi*, siendo los segundos, los acusmáticos, aquellos no iniciados; aprendices que, según relatan algunos autores como Jámblico[2], debían no solo cumplir durante cinco años un voto de silencio, sino que, además se les privaba de ver a su maestro al que, oculto tras un velo, solo podían escuchar, condición que da origen a su nombre[3].

Este "mito", rodeado de cierto esoterismo, "literal, figurado, ritual, o una práctica real"[4], sirve como una potente alegoría que pone el acento en la experiencia de aprender a escuchar como una necesidad previa a la adquisición de conocimientos, atendiendo no solo a contenidos "formales", sino también, a través de lo sensible, a todas aquellas vibraciones que nos rodean y conectan con otras voces, con otras formas de expresarse, de existir y de crear.

Murray Schafer, quien, junto al resto de integrantes del *World Soundscape Project*, dedicó gran parte de su tiempo a analizar el magma de "ruidos" que nos acompañan en el día a día, escribía en su libro *Hacia una educación sonora*: "Considero que la manera de mejorar el paisaje sonoro mundial es bastante simple. Tenemos que aprender a escuchar. Parece que se trata de un hábito que hemos olvidado [...] Cuando hayamos desarrollado alguna agudeza crítica podremos idear proyectos de mayor envergadura"[5].

Este "aprender a escuchar" puede ser un buen inicio, no solo para despertar conciencias y contribuir a regenerar la calidad acústica de los espacios que habitamos, y, en consecuencia la calidad de nuestras vidas, sino también como un punto de partida para repensar la educación en un sentido amplio e inclusivo. Abrirse a lo inesperado, experimentando posibles modos de enseñar desde y a través de didácticas más atentas a lo auditivo, buscando recursos capaces de establecer nuevas experiencias y aprendizajes. Ese escuchar del que habla Schafer no se puede dar por sentado, ya que va más allá de un oír funcional que realizamos en ciertos momentos de forma casi automática. Se trata de una escucha significativa y potencialmente transformadora, y para que esto suceda es necesario que seamos permeables y permanezcamos atentos. Quizás esto resulta complejo en un momento de sobreestimulación, muchas veces impuesta, en la que los tiempos de atención se han visto drásticamente reducidos y

1 Oliveros, Pauline: *Deep listening. Una práctica para la composición sonora*. Buenos Aires: Dobra Robota Editora. 2019. Pág. 96.

2 Jámblico: *Vida Pitagórica. Protréptico*. Editorial Gredos. Madrid. 2003.

3 "Del gr., 'dispuesto o acostumbrado a escuchar'". REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., [versión 23.7 en línea]. <https://dle.rae.es> [viernes 22/03/2024].

4 Kane, Brian: *Sound unseen. Acousmatic sound in theory and practice*. Oxford: Oxford University Press. 2014. Pág. 62.

5 Schafer, R. Murray: *Hacia una eduación sonora. 100 ejercicios de audición y producción sonora*. México: Consejo Nacional para para la cultura y las artes. 2006. Pág. 15.

saturados hasta un estado de inacción. No obstante, podemos encontrar un espacio de resistencia en el ejercicio de "aguzar el oído" que, tal y como la plantea el filósofo Jean-Luc Nancy, se manifiesta como una "expresión que evoca una movilidad singular entre los aparatos sensoriales, del pabellón de la oreja, una intensificación y una preocupación, una curiosidad o una inquietud"[6]. No se me ocurren mejores calificativos para apelar a este acto en el contexto de la educación en tanto que descubrimiento, afecto y emoción.

Pero no se trata aquí, cuando hablamos de educación, de establecer una atomización de lo sensible que, como las personas, no puede ser de otra forma que intersensorial. Lo que aquí se plantea es, en realidad, afrontar nuevas formas de aproximarnos a la complejidad que nos rodea desde el sonido, en tanto fenómeno capaz de proporcionar un espacio para la indagación, partiendo de su propia especificidad, tanto desde el hacer como desde un percibir activo y crítico.

Elaborar estrategias que nos conecten con la multiplicidad de formas de expresarse, de mostrarse y reconocerse a través de lo que escuchamos y emitimos. Un resituarse que pueda ayudarnos a desentrañar las diferentes facetas del fenómeno audible, pero que, además, nos haga conscientes de cuestiones más complejas que desbordan lo que tradicionalmente se asocia con el uso de los sonidos en un contexto académico y que rara vez excede los límites del currículo musical. Si partimos de este potencial, el sonido se convierte, inevitablemente, en una cuestión transversal.

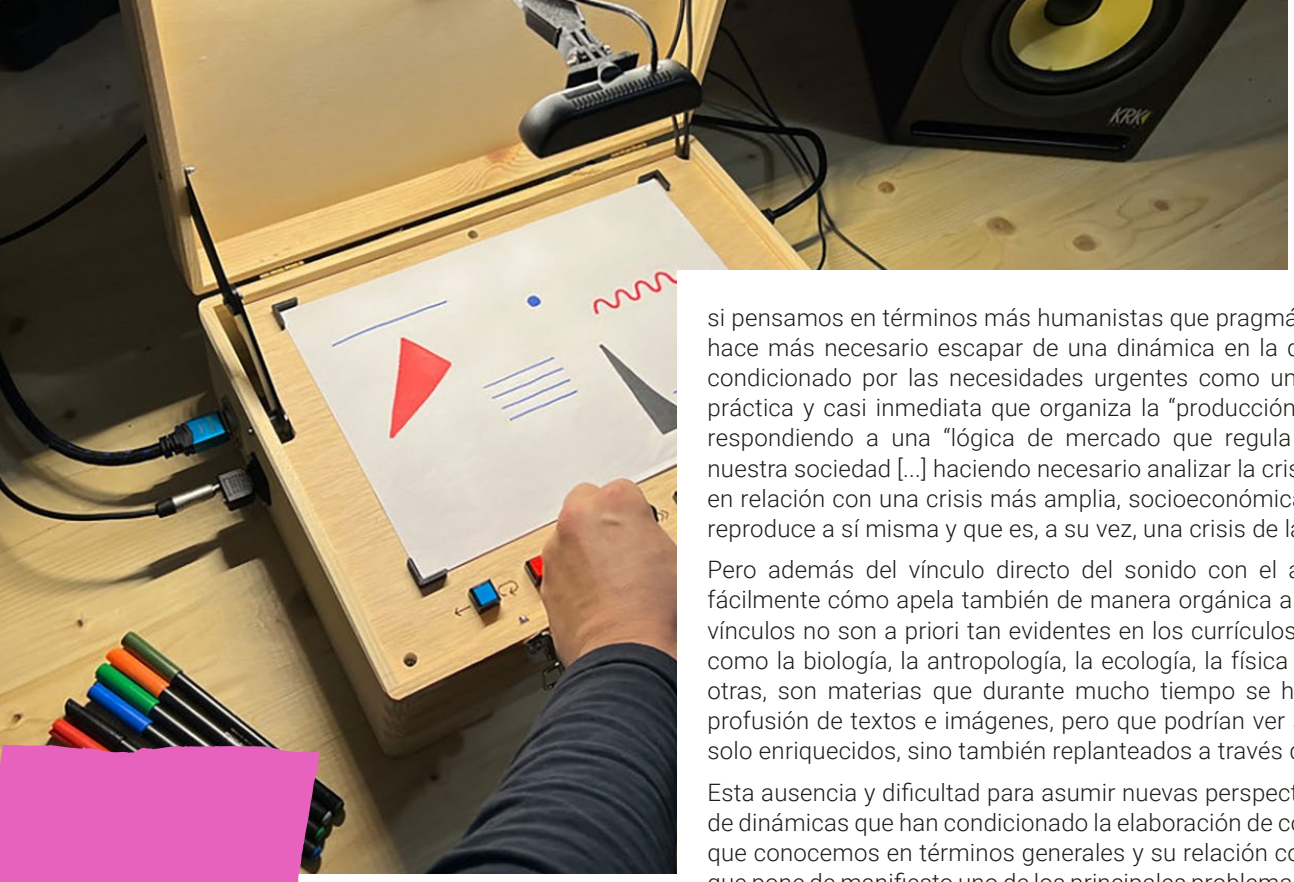
Ya existen infinidad de prácticas tomadas de ámbitos como el del arte sonoro o la música contemporánea que, poco a poco, han ido entrando, quizás todavía con demasiada timidez, en la enseñanza musical, abriendo un sinfín de posibilidades para trabajar contenidos directamente conectados con procesos de creación inesperados, abiertos y menos codificados. Manifestaciones que van desde la *performance* al radio arte, pasando por la música electrónica, la instalación, el *circuit bending* o la improvisación, por citar solo algunos ejemplos. Acercarse a estos formatos ofrece la posibilidad de entender la educación artística en tanto una forma de investigación y conocimiento que nos ayude a pensar de manera más abierta, como "una práctica cuestionadora"[7], y no tanto desde la lógica del representar o perpetuar una serie de técnicas o repertorios.

El sonar deja entonces de ser un mero acto de interpretación para convertirse en un "dispositivo" que cuestiona y propone otras maneras de percibir y entender el mundo en tanto expresión artística. Como decía Darsy Lange, "el arte es importante como una forma de observación de la vida material. La creatividad aplicada a través de la música, la poesía, el arte, a la vida y el trabajo puede llegar a ser una protección contra el culto a los objetos, más allá del funcionalismo"[8]. En este sentido, la educación desde el arte puede ser la tabla de salvación

6 Nancy, Jean-Luc: *A la escucha*. Buenos Aires: Amorrortu, 2015.Pág. 16.

7 Acaso, María y Megías, Clara: *Art Thinking. Cómo el arte puede transformar la educación*. Barcelona: Paidós. 2017. Pág. 70.

8 Lange, Darsy: "To Effect a Truthful Study of Work in Schools" en: *Really useful knowledge* Madrid. MNCARS. 2014. Pág. 5



si pensamos en términos más humanistas que pragmáticos. Cada vez se hace más necesario escapar de una dinámica en la que el educar está condicionado por las necesidades urgentes como una mera respuesta práctica y casi inmediata que organiza la "producción de conocimiento" respondiendo a una "lógica de mercado que regula cada aspecto de nuestra sociedad [...] haciendo necesario analizar la crisis de la educación en relación con una crisis más amplia, socioeconómica y política, que se reproduce a sí misma y que es, a su vez, una crisis de la imaginación"[9].

Pero además del vínculo directo del sonido con el arte, podemos ver fácilmente cómo apela también de manera orgánica a otras áreas cuyos vínculos no son a priori tan evidentes en los currículos de estudio. Áreas como la biología, la antropología, la ecología, la física o la historia, entre otras, son materias que durante mucho tiempo se han centrado en la profusión de textos e imágenes, pero que podrían ver sus contenidos no solo enriquecidos, sino también replanteados a través del escuchar.

Esta ausencia y dificultad para asumir nuevas perspectivas no solo habla de dinámicas que han condicionado la elaboración de cómo analizamos lo que conocemos en términos generales y su relación con lo sensible, sino que pone de manifiesto uno de los principales problemas del planeamiento educativo: la excesiva compartimentación de los planes de estudio y su extremada rigidez.

En este sentido, buscar nuevos contextos, prácticas, formas y discursos desde los que ejercer la acción pedagógica la convierte en una herramienta de transformación más que de consolidación, un instrumento "que posee el potencial para no solo crear estudiantes implicados críticamente, intelectuales y artistas, sino que también fortalece y amplía la capacidad de la imaginación para pensar de otro modo y, en consecuencia, actuar de otro modo, hacer al poder responsable, e imaginar lo inimaginable"[10]. Se restablece entonces el papel de quien enseña como un agente cuya función descansa más en proponer que en concluir. Como explica Tim Inglod citando a Jan Masschelein, el educador o maestro "es aquel que no concluye, quien deshace la apropiación y el destino del tiempo [...] no es tanto un custodio de los fines como un catalizador de los comienzos, cuya tarea es restaurar tanto la memoria como la imaginación al tramo temporal de la vida"[11].

A lo largo de la historia hemos presenciado cómo nuestra cultura más próxima evolucionó de lo oral a lo escrito en aras de la razón como un signo más de la búsqueda de certezas invariables, incuestionables y no perecederas, donde lo que se registra en textos o imágenes se constituía, aunque sabemos de sobra que no es así, prueba casi irrefutable de veracidad. Mientras tanto, otros sentidos como el del oído eran relegados a la sospecha de la imprecisión, y para este paradigma de la exactitud cartesiana "aprender de oído" era visto en cierto modo con menosprecio. Sin embargo, en los últimos años hemos regresado a una oralidad/auralidad híbrida y compleja en la que las escrituras no se constituyen solo a partir de signos o imágenes, sino también de sonidos que se registran y reproducen. *Aprendiendo de oído* quiere recuperar esta faceta de lo contemporáneo, pero no como un espacio para la mera reproducción o acumulación, sino como una realidad dinámica y reflexiva desde la que pensar, compartir y practicar la acción creadora y educativa en contextos formales y no formales desde los que pensar/imaginar otras maneras de aprender, hacer y relacionarnos.

9 Pomarico, Alessandra (Ed.): *Pedagogy Otherwise: The Reader*. Guelph: Ecoversities Alliance; Musagetes, 2018. Pág. 12.

10 Pomarico, Alessandra (Ed.): Henry Giroux: "Educated Hope in Dark Times: The Challenge of the Educator/Artist as a Public Intellectual". En: *Pedagogy Otherwise: The Reader*. Guelph: Ecoversities Alliance; Musagetes, 2018. Págs. 34-35.

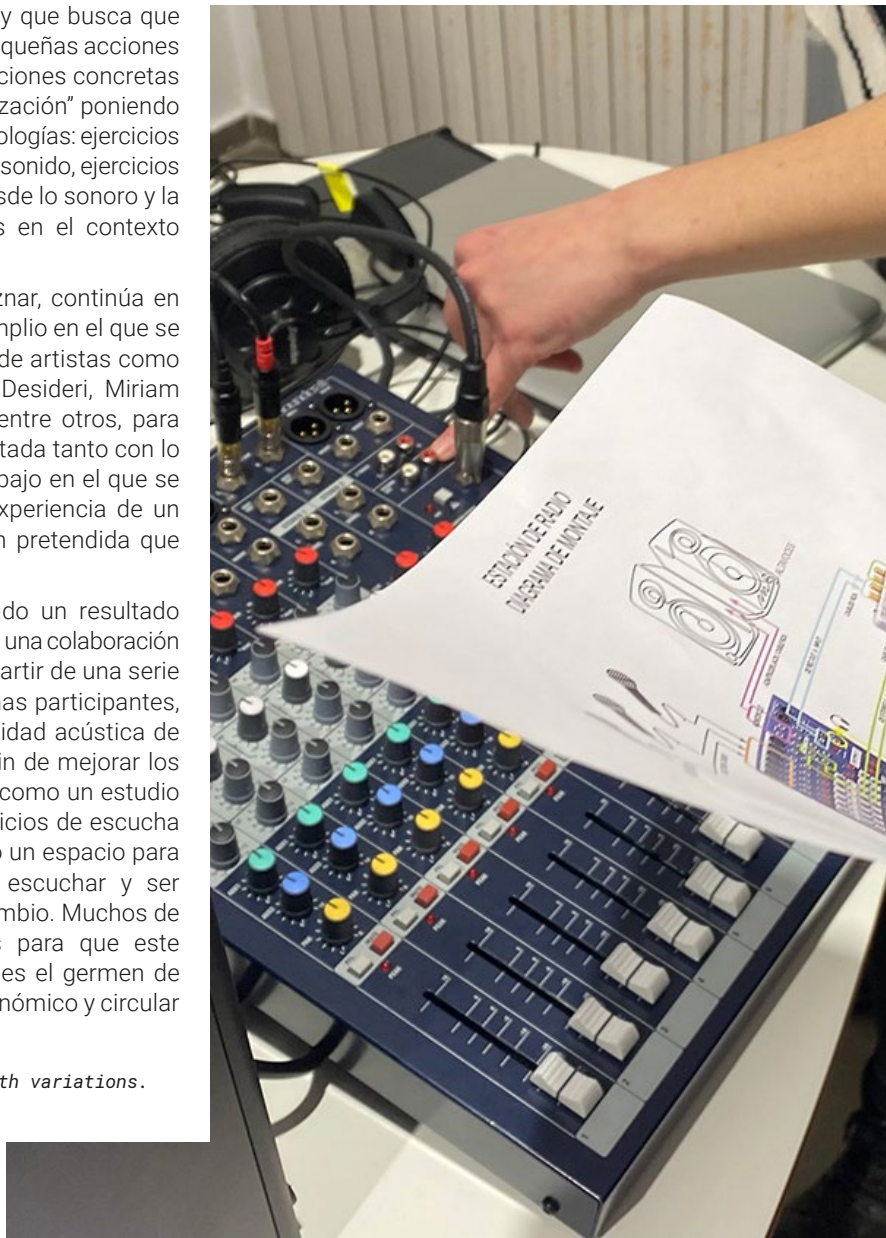
11 Ingold, Tim: *Anthropology and/as education*. London: Routledge. 2017. Pág. 46.

Así, en este número de ANIDA hemos recogido un amplio espectro de propuestas que toman lo sonoro como elemento central en el transcurso de un aprendizaje expandido. *Aprendiendo de oído* se centra en proyectos desarrollados en diferentes ámbitos, utilizando múltiples procesos y marcos conceptuales, propuestas elaboradas para y con colectivos de diferente naturaleza. Todo esto no hace más que subrayar la idea de la educación como un proceso de conocimiento que, por naturaleza, es inconcluso y la importancia de lo sensorial, concretamente la escucha, como una inevitable vía de comprensión, pero también de reelaboración de nuestro entorno más próximo en tanto que "pone a los sujetos en relación con los demás y con el mundo". Porque, en definitiva, "escuchar tiene el potencial de contribuir significativamente a la constitución de la colectividad"[12].

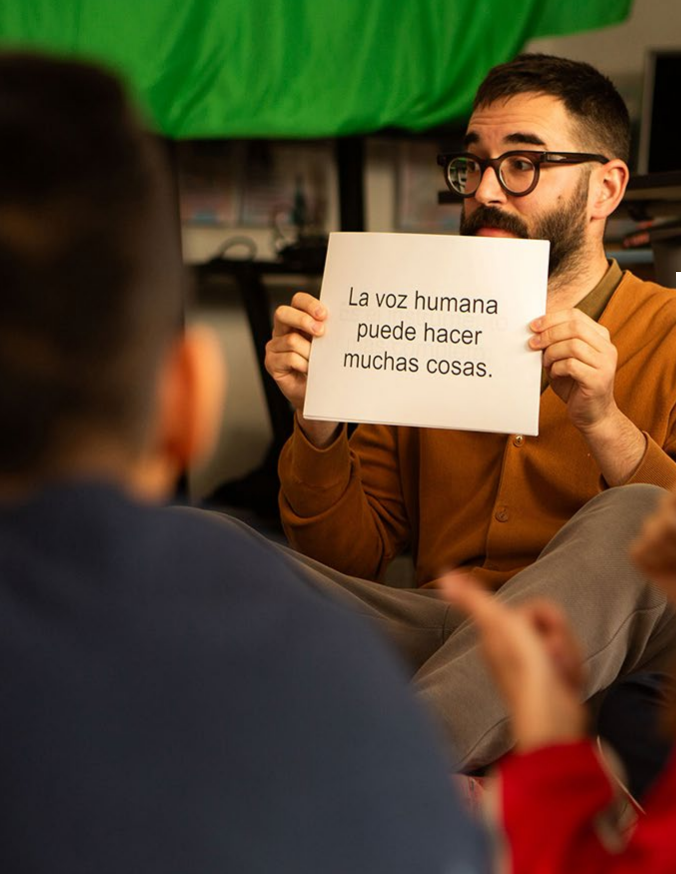
Un ejemplo de esta capacidad transformadora es ***Salir del espacio-tiempo***. Desarrollado en el contexto de un centro de enseñanza, busca repensar la vinculación que se tienen con los recintos en los que la educación tiene lugar desde nuestra presencia individual y colectiva, subvirtiendo concretamente el contexto aula-instituto a través del sonido, la voz y el cuerpo. Para ello se elabora una performatividad que cuestiona no solo el diseño, por lo general poco flexible, de las instituciones de enseñanza, sino que busca grietas a través de las que se genere permeabilidad entre el adentro y el afuera. Un fluir en el que, a través de la intervención inmaterial, el asistir se convierte en un habitar. Un apropiarse del espacio que surge de la interferencia que resignifica elementos existentes y que busca que se produzca una vinculación con el espacio a través de pequeñas acciones vibratorias. Inspirándose en diversidad de prácticas y acciones concretas de diferentes artistas, Marc Vives, aborda esta "deslocalización" poniendo en marcha un recetario de gestos establecidos en cinco tipologías: ejercicios de calentamiento, ejercicios espaciales, ejercicios de voz y sonido, ejercicios ritual y ejercicios de intimidad, que quieren cuestionar desde lo sonoro y la acción física la rigidez de ciertas prácticas instituidas en el contexto formativo actual.

Escuchar en nadir, del artista sonoro Alberto García Aznar, continúa en esta línea de activación proponiendo un espectro más amplio en el que se dibujan diversos protocolos, donde "resuenan las voces de artistas como Pauline Oliveros, Yoko Ono, Lendl Barcelos, Valentina Desideri, Miriam Lefkowitz", además de las de Ultra-Red o John Cage, entre otros, para adentrarse en una escucha consciente y profunda conectada tanto con lo reflexivo como con lo emotivo. Aquí se desarrolla un trabajo en el que se cruza lo propio con lo compartido y que persigue la experiencia de un nuevo equilibrio de los sentidos a partir de una tensión pretendida que busca estimular un pensamiento desde los sentidos.

Conectándose con estos dos enfoques, pero planteando un resultado pragmático, encontramos ***Escucha y acústica en el instituto,*** una colaboración entre Nilo Gallego y Vivero de Iniciativas Ciudadanas. A partir de una serie de sesiones de escucha activa realizadas por las personas participantes, se persigue recoger las sensaciones que produce la calidad acústica de las diferentes aulas de un centro de enseñanza con el fin de mejorar los espacios en los que tiene lugar la educación. Planteado como un estudio de caso, desarrolla un proceso que parte de varios ejercicios de escucha reflexionando sobre el diseño acústico del aula, no como un espacio para el observador, sino como un espacio pensado para escuchar y ser escuchados donde la voz es el principal modo de intercambio. Muchos de estos lugares carecen de unas condiciones óptimas para que este intercambio sonoro se produzca adecuadamente. Este es el germen de esta guía didáctica que "propone un sistema sencillo, económico y circular



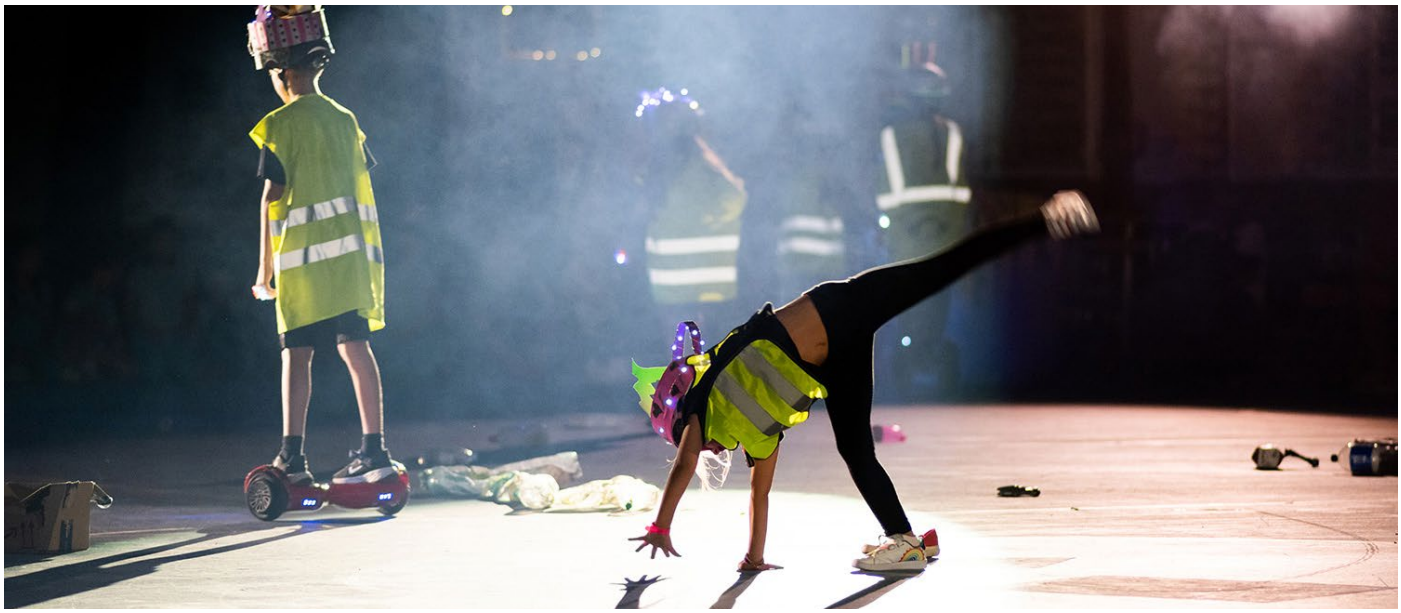
12 Ultra-Red: *Five Protocols for organized listening. With variations.* Autoedición. 2012. Pág. 4.



para generar elementos acústicos modulares, atractivos y funcionales para ser ensamblados e instalados por la comunidad educativa". Aquí se crea todo un entramado de conocimientos que van de las experiencias más sensoriales a cuestiones teóricas y analíticas directamente relacionadas con la física, pasando por aspectos más prácticos y artísticos como el diseño de paneles que provean un confort acústico en aquellos sitios en los que sea necesario, usando para ello materiales absorbentes o reflectantes, según convenga.

En ***I Hear(t) you*** encontramos una experiencia artística fácilmente traducible al aula y esencialmente transversal, conectando aspectos propios de la biología, la creación sonora o la psicoterapia. Parte de aspectos primordiales de la percepción interespecie, asentándose en un escuchar que se describe como "un recorrido metafórico, gráfico y auditivo". Planteado alrededor de las variaciones del ritmo cardíaco de diferentes especies documentadas en imágenes y grabaciones, este trabajo desarrollado por Sandra March en colaboración con diferentes especialistas de otras áreas creativas y científicas nos invita a percatarnos de nuestros propios sonidos, así como a establecer relaciones con otros modos de vida con los que coexistimos desde algo tan sencillo como atender a los pulsos que mantienen nuestros cuerpos vivos. En este escuchar el sonido interno e íntimo se crea una dinámica de exploración personal para compartir las emociones que causa en nosotros.

Por su parte, en ***Lo que resuena (escribir un río)*** se recurre a lo fluvial como una metáfora del flujo de afectos elaborados a través de nuestros oídos, como un proceso que se imbrica con los actos de la "escucha, la escritura y la lectura", buscando una concreción pausada y artesanal. Diseñado como un taller de escritura en torno al club de lectura *Otros libros y eso*, realizado por Romina Casile en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, lo escrito, lo aural y lo oral dan forma al tiempo y nos hacen permeables, desdibujando nuestros límites y encerrando un poder transformador. Textos como "Algunas notas fluviales" de Selva Almada, y la escucha de grabaciones de campo del río Paraná crean un espacio común que sirve de punto de partida para la realización de relatos personales que, tras su elaboración, se vuelven a convertir en torrentes de palabras cuando se leen y comparten. El paisaje sonoro de una topografía, lejana para muchos, se vuelve a hacer realidad en su reproducción, inundando un espacio nuevo en el que adquiere múltiples significados y traza "puentes inesperados, dejándonos llevar por los afectos".



Es el río también el elemento vertebrador en la propuesta ***Con-Fluencias.*** Su cauce define un territorio físico, pero también uno perteneciente a la memoria desde el que se procuran nuevas formas de narrar que "emanen del propio curso fluvial", concretamente el del Río Sil (Ourense). En torno a él, y partiendo de toda una serie de relatos de las mujeres involucradas, se realiza un álbum de recuerdos para construir una "ecología de los saberes" comunitaria, como una forma de buscar nuevas posibilidades que permita actualizar la relación con el entorno inmediato partiendo de una perspectiva de género. En este transcurrir se cruzan aspectos sociales, políticos, etnográficos y artísticos que se manifiestan de diferentes formas, algunas visuales, centradas en la recuperación fotográfica, pero sobre todo sonoras. Es en este último ámbito en el que se conforma un paseo situado para activar una escucha emocional que, partiendo de metodologías cartográficas críticas, permite vincular esa experiencia a la geografía que le da contexto y sentido. A ello se suma la experiencia de una "orquestra experimental efímera" que pone en juego modos menos convencionales de performar todo este conocimiento.

La intervención artística como una forma de canalizar y potenciar la experiencia común y compartida de la escucha que se inscribe en el territorio la encontramos igualmente recogida en el proyecto *Escucha refugio,* del que concretamente presentamos ***El tarot del tránsito***. Partiendo de un activismo social se articula un flujo de colaboración entre personas migrantes y refugiadas, voluntarias y artistas desde donde crear una serie de cápsulas sonoras que, junto a los materiales didácticos que acompañan al proyecto, busca sensibilizarnos con cuestiones como el "desarrollo sostenible y los derechos humanos" enfocado desde una óptica "inter-cultural, comunitaria y de género". Encontramos acciones que parten de la biodanza, el teatro del objeto, el tarot como como artefacto para contar historias personales de tránsito, la creación con sonidos manipulados, y de nuevo surge el río como metáfora, el relato personal o el caminar compartido como generadores de una psicogeografía aural.

Por algo tendremos 2 orejas y 1 boca lleva esta práctica de grupo a un espacio diferente, una escuela infantil, uniendo creatividad, narración oral y el trabajo con infancia en riesgo de exclusión social. Se trata de un proyecto que se inició en 2019 y que para esta edición de ANIDA, además de presentar lo que se ha hecho hasta el momento, ofrece "una sesión tipo que incluye actividades centradas en la escucha descritas detalladamente", así como otros materiales que se pueden poner en práctica en contextos similares.

A través de una serie de actividades "diseñadas para fomentar una participación activa tanto de quien narra como de quien escucha", nos propone una metodología basada en la "gamificación como un mecanismo para estimular la participación y el interés, empleando el juego como medio educativo y promoviendo una experiencia estética asociada al mismo". Se nos propone escuchar en grupo a través de la práctica compartida y la construcción de relatos orales enfocados a desarrollar "habilidades lingüísticas, emocionales y sociales".

En ***Tresnaka.net/Sonido*** encontramos un interesante repositorio que recoge los procesos creativos de diferentes artistas que colaboran con el Centro Huarte. Desde esta plataforma se busca promover una vía comprensiva de acercarse al arte contemporáneo desde contextos educativos a través de propuestas didácticas. En esta ocasión nos centramos en aquellas intervenciones basadas en la producción sonora, concretamente a través del trabajo de cuatro artistas. En *Móvil*, Iosu Zapata experimenta con formas de intervenir en el espacio público mediante la creación de un "artefacto sonoro" fácilmente transportable y realizado a partir de la transformación de una bicicleta usada. Este dispositivo se convierte en una herramienta desde la que puedan surgir otras propuestas colaborativas entre los participantes que dotan de contenido a esta plataforma convertida en una radio *online* itinerante. Peru Galbete y Zarys Falcon trabajan desde un posicionamiento más autorreferencial. El primero, en *Este soy yo*, parte de la creación de un vídeo que debe describir nuestra infancia para luego utilizarlo como punto de partida en la construcción de una pieza sonora a través de la improvisación con "voz y/o instrumentos con *loops* y/o efectos de audio". Zarys Falcon, por su parte, articula una serie de registros que buscan replantear nuestra relación con la voz, propia y ajena, como una posibilidad desde la que profundizar en su "valor poético [...] y su potencial educativo desde lo emocional".

Por último, en *Escuela Sonora*, el artista sonoro Xabier Erkizia recurre a un trabajo de aula a modo de investigación que parte de ejercicios sencillos pero efectivos, incitándonos a reflexionar sobre un entorno cotidiano que quiere aportar nuevas maneras de "conocer y habitar el espacio", tanto desde el escuchar como desde el acto de registrar y poner en común.

Un complemento a esta última propuesta podría ser ***Postales sonoras.*** Se trata de una serie de ejercicios de reflexión y creación que parte de la dimensión sonora del paisaje. Haciendo uso de la capacidad tecnológica de capturar y reproducir audio, Pau Monfort establece una serie de pautas prácticas y conceptuales tanto para la recogida de los sonidos que nos rodean, en tanto un acto de reflexión, como para su reelaboración posterior. Estas grabaciones son utilizadas para componer e imaginar nuevos espacios audibles con el fin de "ampliar la percepción de todos y cada uno de los sonidos que tenemos a nuestro alcance". Lo tecnológico y la posibilidad de capturar lo efímero y transitorio se convierten aquí en un medio para reflexionar no solo sobre los sonidos que nos rodean, sino también sobre el potencial expresivo que poseen estos materiales como elementos para la creación artística.

Sonògraf también utiliza la tecnología para experimentar con el sonido, pero en este caso la aproximación es diferente. Creado por el estudio de investigación audiovisual Playmodes, *Sonògraf* se sitúa en el ámbito de la *luthería* digital, concebida como una herramienta educativa a la vez que un instrumento heredero de la larga tradición de dispositivos que parten de la experimentación sinestésica como recurso para crear interacciones postdigitales entre lo visual y lo sonoro. Contenido en un pequeño maletín, las diferentes formas que se trazan o depositan sobre el área de trabajo se transforman en sonidos y secuencias en tiempo real. Además pueden ser manipuladas de diferentes maneras (cambios de altura y velocidad, conversión a escalas, etc.) e incluso se pueden mostrar a través de una salida de vídeo los elementos gráficos que generan estas melodías y patrones funcionando como una suerte de partituras gráficas. Con una interfaz muy intuitiva permite experimentar con la creación de música electrónica de una forma muy directa y sencilla.

Estos recursos se completan con una selección de proyectos que ya forman parte de Red Planea: ***REC - Radio expresión creativa,*** una serie de talleres de experimentación radiofónica pensados para centros educativos; ***Play.Antropoloops,*** un entorno de trabajo basado en la idea de remezcla para aproximarse a la diversidad cultural; ***Aprendizaje para una enseñanza musical y escénica integrada,*** donde se replantea la formación en artes escénicas y musicales desde una "perspectiva feminista, antirracista y anticapacitista"; y ***SonificADN*** que, mediante el uso de herramientas digitales, explora la sonificación de secuencias genéticas preguntándose: "¿acaso puede sonar la biología?".

También hemos incluido una serie de experiencias concretas relacionadas con el sonido y la escucha como son ***Arrecifes de sonar,*** que parte de trabajos científicos que estudian el impacto positivo de lo sonoro en el medio ambiente, concretamente en la regeneración de los arrecifes de coral, proponiendo un ejercicio especulativo para imaginar "territorios futuros desde el diseño acústico". En ***Laguna mental*** se elabora un proyecto "participativo e intergeneracional" promovido por la Asociación UBICUA en el que han participado tanto el alumnado como el profesorado del IES La Laguna y que se formaliza en una serie de *podcasts* creados a partir de los relatos y leyendas locales. Están también ***Encantar la escuela, encantar la plaza,*** ambos realizados en el marco del proyecto Deslizar del Museo del Prado destinado a la comunidad educativa para generar nuevos conocimientos a través de lo artístico. En el primero se parte de las obras de este centro de arte con el fin de recuperar los entornos públicos produciendo "espacios de afecto y comunidad" desde "el baile, la música y el juego comunitario" a partir de representaciones pictóricas, mientras que en el segundo se utilizan formatos como la instalación sonora y la

performance audiovisual para revisitar el imaginario contenido en diferentes obras donde la ciencia se cruza con lo esotérico. La dimensión corporal y mimética del sonido está muy presente en ***Historia de un reloj,*** donde se realiza una indagación vocal sobre los ritmos y sonidos mecánicos de este dispositivo como motor para la improvisación y composición, aspectos que igualmente están presentes en ***Animalezas sonoras,*** pensado para alumnado entre 3 y 6 años, y que, partiendo de metodologías no convencionales, busca "incrementar el desarrollo de las habilidades creativas en el lenguaje musical".

Por último, incluimos una entrevista al profesor y compositor Ramón Souto y a la artista Coco Moya, poniendo en relación su práctica creativa con los contextos educativos donde trabajan, así como una recensión del libro *Un largo Eco*, escrito por Fran MM Cabeza de Vaca y María Andueza Olmedo.

El compositor Luigi Nono escribió en 1983 un texto titulado "El error como necesidad" en el que nos dejaba estas hermosas palabras: "Es muy difícil de escuchar. Muy difícil escuchar, en el silencio, a los demás. Otros pensamientos, otros ruidos, otras sonoridades, otras ideas. Cuando escuchamos, intentamos habitualmente encontrarnos a nosotros mismos en los demás. Queremos encontrar nuestros propios mecanismos, nuestro propio sistema, nuestra racionalidad en el otro. Y esto es una violencia totalmente conservadora"[13]. Los materiales aquí reunidos, en definitiva, no quieren ser más que un ejemplo de las múltiples formas desde las que imaginar rompiendo esta dinámica especular, apriorística y ensimismada, e invitando a poner en práctica procesos experimentales, asumiendo que este trabajo no está predefinido y que el error es una parte más de un aprender que quiere enseñarnos a escuchar de otras maneras tanto a nosotros mismos como lo diferente y lo inaudito. Un aprendizaje que, en definitiva, en palabras de Hildegard Westerkamp implicaría "prepararse para escuchar lo inesperado e impredecible, lo que a su vez permitiría la aparición de nuevas intuiciones de cómo podríamos coexistir pacíficamente y de manera inspirada con el resto de personas y con nuestro entorno"[14].

13 Jimenez, Susana: *Por una escucha revuelta*. Madrid: Akal. 2023. Pág. 79.

14 Westerkamp, Hildegard: "The Disruptive Nature of Listening: Today, Yesterday"Z, Tomorrow". En: Droumeva, Milena y Jordan, Randolph (Ed.): *Sound, media, ecology*. Palgrave Macmillan Cham. 2019. Pág. 61.

REFERENCIAS

ACASO, M. y MEGIAS, C. [María y Clara]. (2017). *Art Thinking. Cómo el arte puede transformar la educación*. Barcelona: Paidós.

HENRY, G. (Giroux). (2018). "Educated Hope in Dark Times: The Challenge of the Educator/ Artist as a Public Intellectual". En: Pomarico, Alessandra (Ed.): *Pedagogy Otherwise: The Reader*. (pp. 34-45). Guelph: Ecoversities Alliance; Musagetes.

INGOLD, T. [Tim]. (2017) *Anthropology and/as education*. London: Routledge.

JÁMBICO (2003). *Vida Pitagórica. Protréptico*. Madrid: Editorial Gredos.

JIMÉNEZ, S. [Susana]. (2023): *Luigi Nono. Por una escucha revuelta*. Madrid: Akal.

KANE, B. [Brian]. (2014). *Sound unseen. Acousmatic sound in theory and practice*. Oxford: Oxford University Press.

LANGE, D. [Darsy]. (2014). "To Effect a Truthful Study of Work in Schools" en: *Really useful knowledge* Madrid. MNCARS.

NANCY, J-L [Jean-Luc]. (2015). *A la escucha*. Buenos Aires: Amorrortu.

OLIVEROS, P. [Pauline]. (2019). *Deep listening. Una práctica para la composición sonora*. Buenos Aires: Dobra Robota Editora.

POMARICO, A. [Alessandra] (Ed.). (2018): *Pedagogy Otherwise: The Reader*. (pp. 12-19). Guelph: Ecoversities Alliance; Musagetes.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (22/03/2024). "Del gr. , `dispuesto o acostumbrado a escuchar'". : *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., [versión 23.7 en línea]. <https://dle.rae.es>.

SCHAFER, R. M. [Raymond Murray]. (2006) *Hacia una eduación sonora. 100 ejercicios de audición y producción sonora*. México: Consejo Nacional para para la cultura y las artes.

ULTRA-RED. (2012). *Five Protocols for organized listening. With variations*. Autoedición.

WESTERKAMP, H. [Hildegard]. (2019). "The Disruptive Nature of Listening: Today, Yesterday, Tomorrow". En: Droumeva, Milena y Jordan, Randolph (Ed.): *Sound, media, ecology*. (pp. 45-63). Palgrave Macmillan Cham.

Xoán-Xil López es artista sonoro e investigador. Su trabajo gira en torno a la práctica fonográfica (grabación de campo) y la experimentación sonora, adquiriendo la forma de instalaciones, situaciones inmersivas de escucha, composiciones, *performances* y textos. Forma parte de los proyectos Mediateletipos (arte sonoro), Ulobit (improvisación) y colabora con diferentes formaciones como el *ensemble* de música contemporánea Vertixe Sonora, la compañía Gigacircus o la propuesta de música electrónica Haarvöl. Fue cofundador de Escoitar.org, un colectivo interdisciplinario dedicado al estudio del paisaje sonoro y la auralidad que estuvo activo desde 2006 hasta 2016. Ha sido investigador y artista en residencia en Ina GRM (BNF), Medialab Prado o UCLA, e impartido talleres y charlas sobre arte sonoro y grabación de campo en Art|Sci center, CCMEX o CRESSON. Ha expuesto su obra en contextos como Ars Electronica Linz, IN-Sonora, MNCARS, LABoral o ZKM, entre otros. Además de impartir cursos de especialización en diferentes universidades, desde hace años desarrolla su actividad docente en secundaria, impartiendo clase en la materia de música y diseñando materiales pedagógicos en el ámbito del paisaje sonoro, la ecología acústica, la programación de audio y la robótica musical.

Los recursos artístico-educativos plantean un enfoque transversal de la educación artística, utilizando la práctica artística como una herramienta para impulsar y fijar aprendizajes y primando el proceso frente al resultado.

Sirven como guía al mismo tiempo que favorecen la autonomía para adaptar la propuesta a cada contexto educativo.

La presentación de cada recurso incluye un abstract, palabras clave, fecha de recepción y selección, el acceso y descarga al recurso completo y las etapas educativas asociadas.

Además, cuenta con una reflexión de la persona creadora, su biografía, y unas 'Claves para el aula' en base a las competencias clave establecidas por el Sistema Educativo Español para favorecer un proceso de enseñanza-aprendizaje de carácter integral.

Leyenda para Claves en el aula

CP → Competencia plurilingüe

STEM → Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería

CD → Competencia digital

CPSAA → Competencia personal, social y de aprender a aprender

CE → Competencia emprendedora

CCEC → Competencia en conciencia y expresión culturales

CC → Competencia ciudadana

Recursos →

Con-fluencias

Cartografías fluviales contemporáneas con perspectiva de género

Outonía S.Coop.Galega en colaboración con Galiza Emocional

Con-fluencias es una experiencia que hibrida escucha, memoria, arte y participación comunitaria. Pretende generar estrategias y procesos para dotar de nuevos sentidos al territorio desde una perspectiva integral de género, con especial atención a las diversidades y a los colectivos más vulnerabilizados. Con el fin de apropiarse de las fronteras impuestas alrededor del río Sil, en la Comarca de Valdeorras (Ourense), se genera una cartografía fluvial experimental desde la recuperación de saberes y la creación artística. Para ello, el proyecto se sintetiza en dos piezas. La pieza 1, centrada en recuperar los otros relatos alrededor del río, utilizando como dispositivos el álbum familiar y la intervención con cianotipia. Y la pieza 2, para explorar el sonido, la memoria y la composición artística de un audiopaseo y una orquesta experimental para explorar las emociones y ecos asociados al Sil.

Con-fluences

Con-fluences is an experience that hybridizes listening, memory, art and community participation. It aims to generate strategies and processes to give new meanings to the territory, from an comprehensive gender perspective with special attention to diversity and vulnerable groups. In order to appropriate the imposed borders around the Sil river, in the region of Valdeorras (Ourense), an experimental fluvial cartography is generated from the recovery of knowledge and artistic creation. For this, the project is synthesized in two pieces. The first piece, focused on recovering the other stories around the river, using the family album and the intervention with cyanotype as devices. And the second piece 2, to explore the sound, the memory and the artistic composition of an audiowalk and an experimental orchestra to explore the emotions and echoes associated with the Sil river.

↓ Recibido/Received: 31/01/2024
→ Aceptado/Accepted: 01/03/2024

Documentos

Ed. PR, ESO, BACH

VER RECURSO →

Pieza 1 (audiovisual) →

Pieza 2 (audiopaseo) →

Ejemplo de catálogo →

Sesión 01 con las mujeres participantes, en ella comparten imágenes asociadas al río Sil guardadas en sus archivos familiares.

En la sesión 03, una vez realizada la intervención con cianotipia, las participantes narraron su vínculo con el río, así como contaron ese «qué» habían generado con la técnica.

#PALABRAS CLAVE/*KEYWORDS*

Memoria, Participación, Cartografías, Género, Escucha

Memory, Participation, Cartographies, Gender, Listening

Un caudal incompleto y expansivo

Las historias son caudales en los que navegar para conocer el territorio, la identidad. Las personas nos narramos en línea con los territorios vividos, a través de la memoria almacenada gracias a la movilización de emociones bajo la piel.

Con-fluencias se convierte en una historia de historias, el río de Sil se convierte en un hilo de agua que une la memoria territorial. Permitiendo que salgan a flote las voces, los recuerdos, los cuerpos… Creando sentido desde la vivencia y resignificando la historia propia como parte del sentido comunitario.

Con-fluencias es un mapa vivo, es una cartografía incompleta y expansiva. La memoria sigue su curso, la historia no tiene más trayectoria que la de hacer sentido en tanto que la compartimos con el resto. Sabiendo, pues, que encontrar nuevos significados, es decir, hacer territorio, parte de pensarnos en conjunto y accionarnos para cambiar los recursos y referentes normativos.

Tania Sánchez, *coordinadora técnica de proyecto.*

Primer recorrido y comprobación del audiopaseo en diciembre del 2023

Outonía S.Coop.Galega nace en el 2021 como una cooperativa juvenil sin ánimo de lucro que pertenece a la economía social y solidaria. La iniciativa genera una propuesta laboral y vital en zonas de alta despoblación del interior de Lugo y Ourense, centrando su especialización en la intervención en contextos rurales. El eje central de la entidad es la prestación de servicios socioeducativos para la promoción de proyectos e iniciativas sociales que se articulan alrededor de tres grandes ejes: la educación no formal, la intervención comunitaria y la innovación e investigación social. Para ello, la praxis se asienta en los principios rectores de igualdad y diversidades, sustentabilidad, participación y cultura comunitaria, ética de los cuidados y pedagogías alternativas.

Colectivo Galiza Emocional es un colectivo gallego que promueve los vínculos entre el arte, el territorio y la participación, bebiendo de los recursos patrimoniales y de las emociones que emanan de los mismos, confiando en los procesos y buscando la transformación social.

Claves para el aula

CD

- → Emplear herramientas digitales para compartir, generar archivos (por ejemplo: Drive, etc.) y sintetizar el ***audiopaseo*** (estilo Garageband, Audacity, etc.), así como también para la creación artística con la cianotipia.

CCL

- → Adecuar la memoria oral a diversos formatos según el proyecto (texto, audiovisual, etc.)
- → Comprender e interpretar a través de la creación de nuevos conocimientos desde la crítica, la creatividad y la procura de los relatos no reflejados en las cartografías o historias normativas.

CC

- → Desarrollar conciencia ciudadana crítica a través de la ruptura de las cartografías tradicionales.
- → Compromiso con la igualdad y la diversidad a través del análisis del álbum familiar y de la memoria comunitaria desde grupos vulnerables (mujeres tercera edad, colectivo LBGTIQ+, personas con neurodivergencia, etc.)
- → Analizar interdependencia a partir de la vertebración del proyecto y a través de un elemento común natural: el río Sil.

CCEC

- → Emplear diversos medios y soportes para producir proyectos artísticos con impacto social positivo.

Pieza 2, grabación del audiopaseo y generación de mapeo alrededor de "puntos calientes" de la memoria asociada al río.

MARCO DE REFERENCIA

Jiménez, D. (2019). *Geo-grafías comunitarias. Mapeo comunitario y cartografías sociales.* Camidabit-Los Paseantes

Boccaletti, J. (2022). *Agua, una biografía.* Ático de los libros

Gregorio, C. (2023). Antropología feminista y etnografía: la perspectiva autoetnográfica. Revista de Antropología Iberoamericana, 18(1), 115-138. [DOI: 10.11156/aibr.180106]

Xil, X. (2010). *Cartografiando el sonido.* IV Encuentro Iberoamericano de Paisaje Sonoro

Vázquez, A. (2017). Abriendo la relación entre patrimonio y procomún en el barrio de Santiago de la ciudad de Mérida, Yucatán. Revista El Cuadiernu, 5, 39-61.

El tarot del tránsito

Escucha refugio, Episodio 3

Gema Valencia

El tarot del tránsito: del presente al futuro es una obra artística en forma de tarot sonoro compuesto por 18 cartas que conforman una reinterpretación de los arcanos mayores del tarot tradicional. Se trata de un producto colectivo que recoge fragmentos de vida de mujeres que se encuentran en el curso de una nueva andadura tras abandonar la anterior en sus países de origen. Las cartas sirven como dispositivo con el que generar un espacio en el que compartir y trazar emociones, logros, obstáculos, hallazgos, deseos y conocimientos desde una diversidad de experiencias y orígenes. La baraja, como tejido que sirve de unión, configura un tapiz de significados y simbolismos en el que el relato, los anhelos personales y colectivos se funden con el arte como forma de expresión y puesta en común.

The transitions tarot

The transitions tarot is an artwork in the form of a sound tarot or audio tarot that is composed of 18 cards, and it offers a reinterpretation of the conventional tarot's major arcana. The piece is a collective creation that gathers the life fragments of women who are in the process of new journeys after leaving their previous ones in their home countries. The cards are used as a tool to create a space for sharing and mapping emotions, achievements, challenges, findings, wishes and knowledge from several experiences and backgrounds. The deck of cards acts as a patchwork that builds a tapestry of meanings and symbols, blending narratives with individual and collective desires through art, in a way that works for expression and communal sharing.

↓ Recibido/Received: 31/01/2024
→ Aceptado/Accepted: 01/03/2024

Documentos

ESO, Ciclos Formativos, BACH

VER RECURSO →

Web →

Guía/propuesta de uso del tarot 2 →

Participantes del taller durante el proceso de creación colectiva

Participantes del taller creando e ilustrando las diferentes cartas del tarot

#PALABRAS CLAVE/*KEYWORDS*

Escucha, Sonido, Podcast, Creación colectiva, Refugio, Tránsito, Tarot

Listening, Sound, Podcast, Collective creation, Refuge, Transit, Tarot

Herramientas sonoras para una ciudadanía crítica

El Tarot forma parte de *Escucha [R]efugio*, un proyecto de educación para el desarrollo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que combina las experiencias de personas migrantes, refugiadas y voluntarias para generar una multitud creadora. Acompañada de colectivos de artistas, radios comunitarias y profesionales de arte-educación, han trabajado nuevas formas de hacer y estar juntas en siete delegaciones territoriales de CEAR. El resultado ha sido el desarrollo de una caja de herramientas sonoras que tiene como objetivo contribuir a la construcción de una ciudadanía informada, crítica y comprometida con el desarrollo sostenible y los derechos humanos.

El Tarot del tránsito es el fruto de los talleres de creación colectiva llevados a cabo en Sevilla de mayo a julio de 2023, donde seis mujeres de diferentes orígenes participaron en diversas sesiones en las que concibieron la pieza artística basada en sus experiencias a través de formatos sonoros e ilustrados.

El recurso resultante está abierto a la intervención. Puede usarse como tarot, tal y como se propone en la guía también puede realizarse uno nuevo, o incluso pueden inventarse nuevas cartas para añadirlas a la baraja.

Gema Valencia, *dinamizadora de los talleres de creación colectiva en Sevilla (ZEMOS98).*

Gema Valencia es periodista especializada en igualdad de género y comunicación para el cambio social. Tiene un Máster en Género e Igualdad (UPO) y en la actualidad es investigadora doctoral. Sus intereses en la investigación se sitúan en las intersecciones de los estudios de género, tecnología y comunicación digital. A menudo, colabora con ONG y colectivos para formar tanto a su personal como a sus comunidades para el cambio social, y desde hace años su trabajo se mueve entre la comunicación social y digital, la igualdad de género y la alfabetización mediática desde la formación y la creación de contenidos.

Claves para el aula

CSC

- → Propiciar el respeto y el conocimiento acerca de las experiencias vitales.
- → Generar un espacio para el aprendizaje crítico y comprometido con los derechos humanos a través del conocimiento y la escucha de la experiencia de personas refugiadas.

AA

- → Potenciar la escucha activa.

CCL

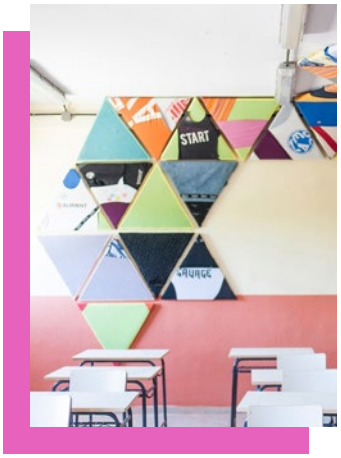
- → Potenciar la expresión de pensamientos e ideas empleando el arte y las experiencias de otras personas como dispositivo mediador.
- → Favorecer la capacidad de comprensión, valoración e interpretación de textos orales y escritos por medio de la escucha activa de los audios, o bien a través de la lectura de los significados de cada una de las cartas.

CEC

- → Reconocer y promover el interés por las manifestaciones artísticas y las nuevas narrativas como formas de expresión de experiencias vitales.
- → Aprender a expresar ideas sobre creaciones y obras artísticas desde la inclusividad y la diversidad de experiencias posibles.
- → Expresar ideas, sentimientos y emociones por medio del contacto con la obra artística o a través de la creación de una propia inspirada en la original.

Cartas del tarot 0, 6 y 17: Victoria, Espiritualidad y Experiencia

Siguiente recurso →



Escucha y acústica en el instituto

Cómo diseñar e instalar esponjas de ruido

Nilo Gallego y VIC Vivero de Iniciativas Ciudadanas

El ruido del aula supone un reto mayúsculo en la educación afectando directamente la correcta comprensión y transferencia de conocimientos, así como a la salud mental de profesorado y estudiantes. El espacio del aula no está diseñado desde el necesario confort acústico para su uso previsto. Existe una paradoja física y es que los materiales absorbentes no cumplen otros criterios funcionales como la durabilidad, la limpieza o el coste y, por tanto, se sacrifican. Esta guía propone un sistema sencillo, económico y circular para generar elementos acústicos modulares, atractivos y funcionales para ser ensamblados e instalados por la comunidad educativa.

Listening and acoustics in high school

How to design and install noise foam

Classroom noise is a major challenge in education, directly affecting the proper understanding and transfer of knowledge, as well as the mental health of teachers and students. Classroom space is not designed with the necessary acoustic comfort for its intended use. There is a physical paradox in that absorbent materials do not meet other functional criteria such as durability, cleanliness or cost and are therefore sacrificed. This guide proposes a simple, economical and circular system to generate modular, attractive and functional acoustic elements to be assembled and installed by the educational community.

↓ Recibido/Received: 31/01/2024
→ Aceptado/Accepted: 01/03/2024

Documentos

Ed. PR, ESO, BACH, Ciclos Formativos y Formación a profesorado

VER RECURSO →

Colección Red PLANEA

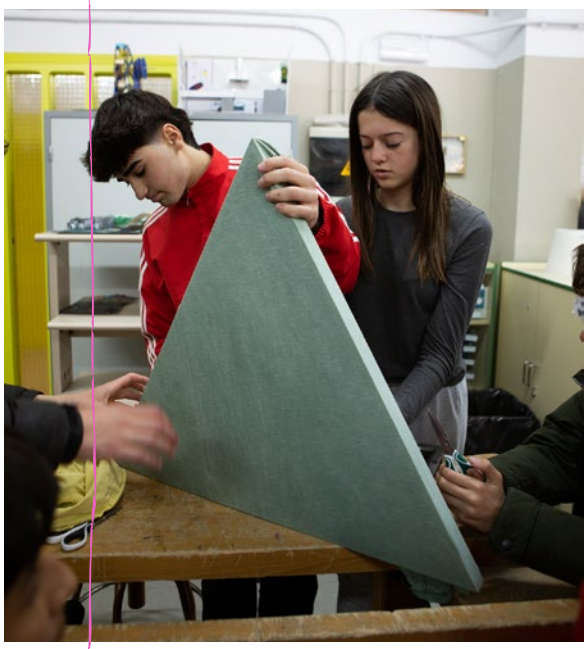


Foto: Ivan Castellano

Foto: Ivan Castellano

#PALABRAS CLAVE/*KEYWORDS*

Silencio, Ruido, Escucha, Sonido, Acústica

Quietness, Noise, Listening, Sound, Acoustic

Pinchar un globo

Es fácil. Una manera sencilla de comprobar y experimentar lo que es la acústica. Pinchar un globo en el aula de música, en los pasillos, en el patio, en el gimnasio... la explosión siempre suena diferente y también la reverberación de cada espacio. Una hinchaba y sostenía el globo y otra lo pinchaba, el resto de la clase permanecía atenta con antifaces. Esa era la intención, aunque muchas veces el ambiente era de continua ebullición, como si lo que fuera a explotar fuera una bomba, y eso que habíamos hecho ya las pruebas y nadie se había muerto. Para 2º y 3º de la ESO del IES Menéndez Pelayo, el hecho de llevar unos antifaces para anular la vista, que la experiencia incluyera un alfiler y que algo fuera a explotar era un espectáculo donde la escucha contemplativa no cabía: susurros, risas y pellizcos se sucedían. Ese minuto en "silencio" esperando la explosión, escuchando la expectativa de cada espacio, con su relieve y su historia, parecía la cuenta atrás de un gran estallido que fuera a aniquilar todo el paisaje. Cuando el globo se pinchaba, tras algún pequeño grito desproporcionado, venía el minuto de escucha posterior donde, por fin, se asentaba la calma. Me quedo pensando si, para 2º y 3º de la ESO los avisos de bomba procedentes del interior de cada cuerpo son algo que ocurre de forma natural a lo largo del día. Alrededor de "pinchar un globo" había mucha tela, y esa tela tenía que ver con la acústica y su potencia.

Nilo Gallego, *creador*

VIC Vivero de Iniciativas Ciudadanas es una entidad cultural sin ánimo de lucro, situada en Madrid, con más de 12 años de experiencia trabajando en las múltiples intersecciones entre arte, cultura, arquitectura, urbanismo e innovación social. VIC investiga, codiseña y disemina prácticas y conocimiento acerca de nuevas dinámicas emergentes e informales y coproduce proyectos de innovación para la transición urbana. Colabora en la transición de nuestras ciudades hacia entornos más resilientes. Con un enfoque de diseño colaborativo desarrollando proyectos que fomentan comunidades unidas y tienen un impacto positivo en nuestro planeta. Realiza transformación urbana y rural desde la Innovación Ciudadana.

Nilo Gallego es músico, compone *performances* en las que la experimentación con el sonido es el punto de partida. En sus trabajos -que siempre tienen un componente lúdico- busca la interacción con el entorno y lo cotidiano. Forma parte del colectivo experimental de acción *Orquestina de pigmeos* (junto a Chus Domínguez) y colabora habitualmente con creadores como Silvia Zayas, Alex Reynolds o la compañía Societat Doctor Alonso. Toca la batería, hace percusión y compone electrónica. Produce la creación musical y diseño de espacios sonoros para compañías de teatro y danza contemporánea.

Claves para el aula

CPSAA

- → Tomar consciencia de las propias emociones, ideas y comportamientos personales y emplear estrategias para gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, adaptándose a los cambios y armonizándolos para alcanzar sus propios objetivos.
- → Comprender proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas e incorporarlas a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas.

CCEC

- → Elaborar los paneles implica trabajar las capacidades creativas, sonoras y de diseño.
- → Expresar ideas, opiniones, sentimientos y emociones de forma creativa y con una actitud abierta e inclusiva, empleando distintos lenguajes artísticos y culturales, integrando su propio cuerpo, interactuando con el entorno y desarrollando sus capacidades afectivas.
- → Experimentar de forma creativa con diferentes medios y soportes, técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras y corporales.

CMCT

- → Plantear y desarrollar proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad.

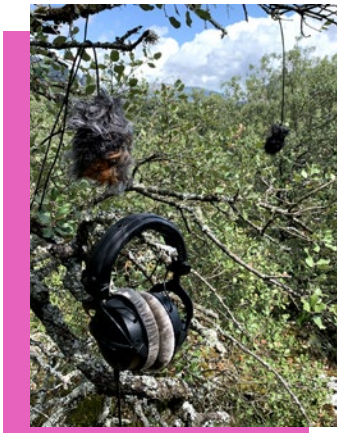
Foto: Ivan Castellano

MARCO DE REFERENCIA

Schafer, R. Murray (1969) *El nuevo paisaje sonoro: un manual para el maestro de música moderno.* Melos (Ricordi Americana)

Toop, David (2013) *Resonancia siniestra. El oyente como médium.* Caja Negra

Ramón Andres (2008) *El mundo en el oído. El nacimiento de la música en la cultura.* Acantilado



Escuchar en nadir

Alberto García Aznar

Escuchar en nadir es un ejercicio de facilitación de una escucha no hegemónica. Comienza con la activación de diversas experiencias de una escucha refractaria desprejuiciada y expandida, que invitan a remirar los espacios y sus objetos, cuerpos, formas de estar o de moverse. Después, les participantes entretejemos nuestras sensaciones e ideas dentro del espacio de conversación común, para armar así un aprendizaje compartido desde esta otra sensibilidad del ruido de fondo.

Alberto García Aznar junto al resto de participantes escuchando las grabaciones realizadas en grupo

Listening in nadir

Listening in nadir is an exercise to facilitate a non-hegemonic listening. It begins with the activation of diverse experiences of an unprejudiced and expanded refractory listening, which invite us to take a look at the spaces and their objects, bodies, ways of being or moving. Afterwards, the participants weave our sensations and ideas within the space of common conversation, in order to build a shared learning from this other sensibility.

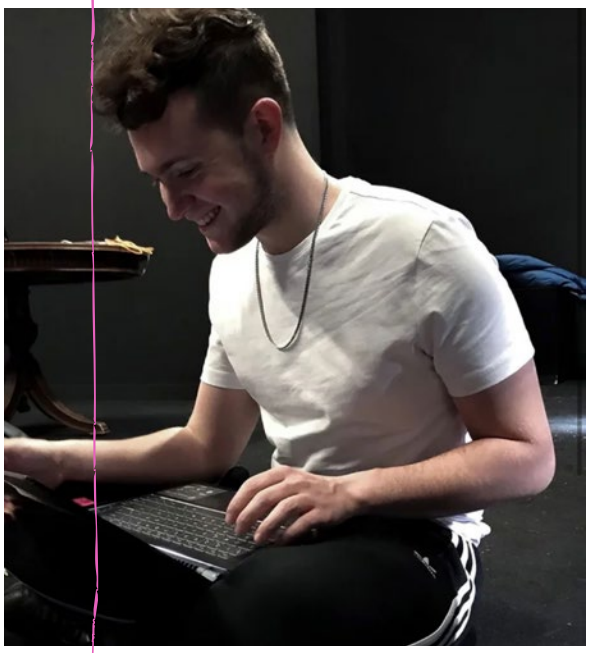
↓ Recibido/Received: 31/01/2024
→ Aceptado/Accepted: 01/03/2024

Documentos

ESO, BACH y Ciclos Formativos

VER RECURSO →

Otras formas de contar(nos) y reafirmar(nos) →



Alberto García Aznar

Detalle de la conversación sobre las experiencias de escucha

#PALABRAS CLAVE/*KEYWORDS*

Sonido, Escucha, Conversación, Atención, Percepción, Espacio, Objetos, Ritmo

Sound, Listening, Conversation, Attention, Perception, Space, Objects, Rhythm

El nadir como dispositivo para *otra* percepción

El nadir es el punto de la esfera celeste diametralmente opuesto al cenit. Es decir, es aquel que se encuentra perpendicularmente por debajo del punto que hayamos tomado como referencia. En el audiovisual, esta palabra designa aquellos planos en los que el eje óptico de la cámara es perpendicular al suelo y encuadra por debajo, generando imágenes desde un campo de visión «de abajo a arriba». Lo nadir actúa como un dispositivo de dislocación de la experiencia sensorial y los imaginarios que despliega, como una perspectiva desde la que ensayar una *percepción otra;* otro sentir–pensar–hacer. Escuchar algo en nadir implica posicionar nuestro cuerpo de una manera excéntrica, como ya hemos dicho, pero también hacerlo de forma tensa, incómoda, potencialmente desequilibrante. Un movimiento que nos desplaza de una verticalidad y rectitud que unas veces son hábito y otras norma, para observar, escuchar, atender y aprender juntas de otro modo.

Alberto García Aznar, *artista e investigador; autor de Escuchar en nadir*

Realización de uno de los protocolos de escucha

Alberto García Aznar desarrolla su trabajo investigativo en el ámbito de los estudios sonoros, con énfasis en las políticas del sonido, la escucha y la atención, tanto en contextos académicos como no académicos. Su investigación actual toma forma de una tesis doctoral en la Universidad Carlos III de Madrid, con la que explora las intersecciones entre los estudios del sonido y las experiencias de daño.

Su práctica artística tiene lugar entre el arte sonoro y la música experimental. En forma de sesiones de escucha, obras fonográficas, apropiaciones y pinchadas en las que suenan psicofonías, sonidos del futuro, gestos humanos y músicas vinculadas a la relajación, y que ayudan a pensar en las formas de la escucha, su vínculo con la atención o los entramados sónicos colectivos y comunitarios.

Claves para el aula

AA

→ Poner el foco en el sonido y la escucha como herramientas desde las que trabajar la sensibilidad y la atención hacia el espacio, el compañerismo y los objetos que nos rodean, permitiendo así construir nuevas formas de habitar el mundo, sentir, pensar y hacer.

CCL

→ Abrir una conversación colectiva en la que cada participante comparta las sensaciones, inquietudes, preguntas o ideas que ha experimentado durante el ejercicio de escucha.

CCEC

→ Conocer distintas propuestas culturales y artísticas vinculadas al arte sonoro y la música, que son su base teórica y práctica fundamental.

CE

→ Fomentar el desafío creativo que estos protocolos de escucha plantean a quienes participan, ya que les anima a encontrar su propia forma de realizar cada ejercicio de escucha, así como de contar su experiencia al resto.

Realización de uno de los protocolos de escucha

MARCO DE REFERENCIA

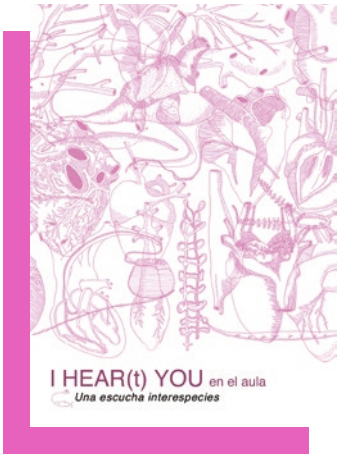
CentroCentro (2019). *Oído infinito* [Folleto de la exposición]. Madrid: CentroCentro. https://www.centrocentro.org/sites/default/files/2019-10/OIDO_INFINITO.pdf.

LaBelle, B. (2019). *Acoustic Territories: Sound Culture and Everyday Life* (second edition). Nueva York: Bloomsbury Academic.

Oliveros, P. (1971). *Sonic Meditations*. Vermont, Estados Unidos: Smith Publications.

Ultra-Red (2012). *Five Protocols for Organized Listening*. Autoeditado. Disponible en: http://www.ultrared.org/uploads/2012-Five_Protocols.pdf.

Weil, S., Ortega, C. (Trad.) (2009). Reflexiones sobre el buen uso de los estudios escolares como medio de cultivar el amor a Dios. En Weil, S., Ortega, C. (Trad.) (2009) *A la espera de Dios*. Madrid: Trotta.



I HEAR(t) YOU

Una escucha interespecies

Sandra March

¿Cómo es el corazón de una estrella de mar? ¿Los corazones de todos los seres vivos tienen una forma parecida? ¿Cómo suena el latido del corazón de un tiburón? ¿Cómo suena el tuyo y qué te cuenta? Este recurso trata sobre estas preguntas y propone respuestas abiertas. Está basado en un proyecto artístico en el que se trazó un recorrido gráfico y auditivo por la bella y variada morfología de los sistemas cardíacos de diferentes especies de animales, desde invertebrados hasta los mamíferos, y el sonido de los latidos de sus corazones. El itinerario nos lleva a abrir una puerta para la escucha de nuestros propios sentimientos y emociones, adaptando la vieja tradición japonesa de los Omikuji, en la que se invita al alumnado a expresar aquello que habitualmente no se atreven a exteriorizar.

I HEAR(t) YOU

Interspecies listening

What is the heart of a starfish-like? Do the hearts of all living beings have a similar shape? What does a shark's heartbeat sound like? How does yours sound and what does it tell you? This resource addresses these questions and proposes open answers. It is based on an artistic project in which a graphic and auditory journey was drawn through the beautiful and varied morphology of the cardiac systems of different species of animals, from invertebrates to mammals, and the sound of their heartbeats. The itinerary leads us to open a door to listening to our feelings and emotions, adapting the old Japanese tradition of Omikuji, in which students are invited to express what they usually do not dare to express.

↓ Recibido/Received: 31/01/2024
→ Aceptado/Accepted: 01/03/2024

Documentos

Ed. INFANTIL, Ed. PR, ESO

VER RECURSO →

PDF anexo omikujis →

Papeles – omikuji en los que el alumnado expresa y exterioriza sus emociones y sentimientos

#PALABRAS CLAVE/*KEYWORDS*

Escucha, Corazón, Sentimientos, Latido, Sonidos, Arte y ciencia, Metáfora, Imaginación, Omikuji

Listening, Heart, Feelings, Heartbeat, Sounds, Art and science, Metaphor, Imagination, Omikuji

Arte y ciencia para entender el mundo

Dice el ilustrador Juanjo Sáez que "tanto en la vida como en el arte, muchas veces hay que escoger entre sentir o entender". Esta frase expone muy bien la idea del proyecto *I HEAR(t) YOU* en el que se basa este recurso y qué se busca con él.

La propuesta muestra la anatomía de los corazones de diferentes animales –un caracol, un gusano, un periquito, una rana, etc.– y propone la escucha de sus latidos elaborados por un técnico de sonido a partir de datos científicos proporcionados por un biólogo. Por lo tanto, lo sonidos son creados, ya que lamentablemente no existe un registro sonoro del sistema cardiaco para la mayoría de animales. A partir de un método de estudio y de creación, el proyecto muestra cómo la colaboración entre arte y ciencia permite que nos acerquemos a una realidad fuera de nuestro alcance, pero que podemos imaginar.

Sandra March, artista y educadora

Instalación artística realizada en el Centro de Innovación Cultural "El Almacén" de Lanzarote

Sandra March es una artista multidisciplinar licenciada en Filosofía, Bellas Artes y Magisterio. Su trabajo artístico se centra en el cuerpo, la biografía y la crítica explorando historias cotidianas a través del uso del humor, la reflexión y la emoción, y con el pensamiento crítico, el compromiso y la educación como valores. Adopta una visión interdisciplinaria en la que dibujo, escultura, bordado, acción, pintura, sonido o poesía, se combinan en proyectos que se concretan en instalaciones, obras participativas y publicaciones, que buscan implicar al público generando diálogo y reflexión.

Gracias a su formación y práctica como maestra, realiza proyectos artísticos colaborativos, actividades divulgativas y talleres en instituciones artísticas, museos, centros educativos y universidades.

sandra@sandramarch.com
www.sandramarch.com
IG: @sandra.march_
FB/IG: @SandraMarchAyma
SOUNDCLOUD: @sandramarch

Claves para el aula

CCEC

- Ayudar a expresar ideas, opiniones, sentimientos y emociones de forma creativa y con una actitud abierta e inclusiva, interactuando con el entorno y desarrollando su capacidad de empatía.
- Experimentar de forma creativa con medios visuales y sonoros, para elaborar una propuesta artístico-científica.

CPSAA

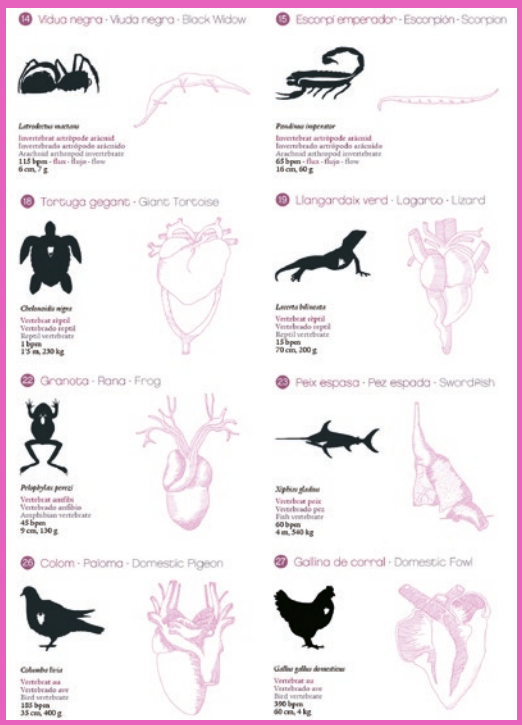
- Tomar consciencia de las propias emociones, ideas y comportamientos personales, empleando estrategias para gestionarlas, y aprender a reconocer y respetar las emociones y experiencias de las demás personas.

STEM

- Utilizar el pensamiento científico para entender y explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su alrededor.

CC

- Reflexionar y dialogar sobre valores y problemas éticos de actualidad, comprendiendo la necesidad de cuidar el entorno natural, de rechazar prejuicios y estereotipos.



Ejemplos de dibujos y corazones de animales del recurso

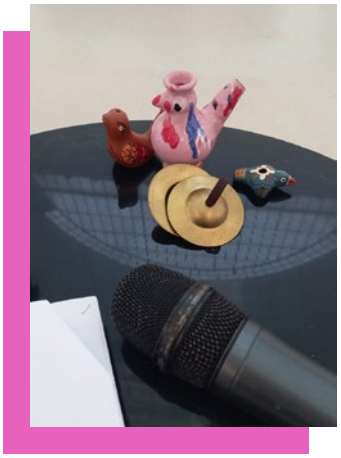
MARCO DE REFERENCIA

MARCH, S. (2014). *I HEAR(t) YOU*. Perdita METABUK. Autoedición – The Private Space, Barcelona.

GRASSÉ, Pierre-P. (1976). *Traité de zoologie, anatomie, systématique, biologie;* Ed. Toray-Masson, Barcelona.

RYMER JONES, T. (1861). *General outline of the organization of the animal kingdom, and manual of comparative anatomy;* Publisher John Van Voorst, London. Link: http://chestofbooks.com/animals/zoology/Anatomy/

Siguiente recurso →



Lo que resuena (escribir un río)

Taller de escucha y escritura

Romina Casile

Lo que resuena (escribir un río) ha sido desarrollado para los participantes del club de lectura "Otros libros, y eso" y público general en el marco de "Apuntes para un tiempo aparte", programa del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. La propuesta de Romina Casile reúne un grupo de anteriores participantes, quienes se encuentran nuevamente en un ejercicio de escucha y escritura que utiliza como sustrato las lecturas propuestas en el club de lectura y las resonancias que se han desplegado, atravesados por la escucha de paisajes sonoros.

Los ejes articuladores del encuentro son las resonancias afectivas y las poéticas fluviales. Mediante la escucha de diferentes ambientes sonoros y una serie de ejercicios de escritura y lectura, se propone ampliar la percepción y dar lugar a aquellas resonancias que puedan emerger durante la experiencia.

What Resonates (Writing a River)

Listening and Writing Workshop

What Resonates (Writing a River) has been developed for participants of the reading club "Otros libros, y eso" and the general public within the framework of "Apuntes para un tiempo aparte", a program by the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Romina Casile's proposal brings together a group of previous participants who are once again engaged in an exercise of listening, writing, and collaborative reading. The readings proposed in the reading club and the resonances that have unfolded, influenced by the listening soundscapes, serve as the substrate of the proposal.

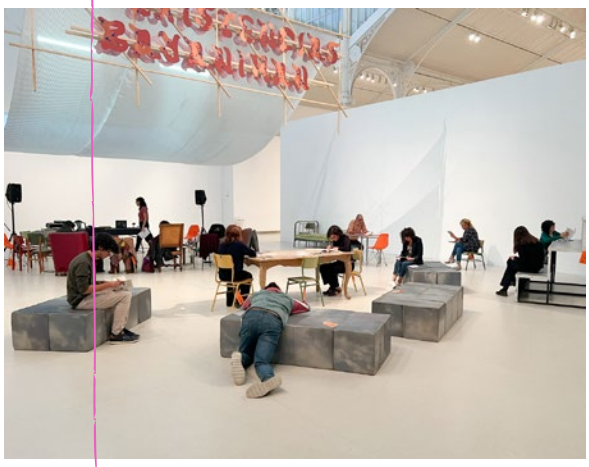
The main themes of the meeting are affective resonances and river-inspired poetry. Through the listening of different sound environments and a series of writing and reading exercises, the aim is to broaden perception and allow for the emergence of those resonances that may arise during the experience.

↓ Recibido/Received: 31/01/2024
→ Aceptado/Accepted: 01/03/2024

Documentos

ESO, BACH y Ciclos formativos

VER RECURSO →



Taller Lo que resuena (escribir un río), Madrid, 2023

Taller Lo que resuena (escribir un río), Madrid, 2023

#PALABRAS CLAVE/*KEYWORDS*

Escritura, Escucha, Resonancias afectivas, Poéticas fluviales

Writing, Listening, Affective resonances, River-inspired poetry

Extender y expandir

Concibo el desarrollo de talleres como parte de mi práctica. En este sentido, mi rol como coordinadora de estos espacios se nutre de mi práctica artística en intereses, metodologías y materiales, y viceversa. De esta forma, los talleres se despliegan como laboratorios donde proponer y desarrollar prácticas, compartir poéticas, métodos y preguntas que, si bien surgen de mi curiosidad y de mi hacer, se extienden y expanden con el fin de crear dinámicas de exploración y aprendizaje.

Valoro profundamente los espacios que dan lugar a compartir experiencias, prácticas, sensibilidades y reflexiones de manera grupal. El ejercicio de hacer y pensar con otros/as es inmenso y generoso: contribuye a la convergencia de lo diferente y nos impulsa a ampliar nuestros propios umbrales aprendiendo de las múltiples maneras de percibir, comprender y crear mundos.

Romina Casile, *autora del recurso*

Algunos de los libros utilizados en el club de lectura "Otros libros, y eso"

Romina Casile es artista e investigadora. Doctora en Investigación en Humanidades, Artes y Educación por la Universidad de Castilla-La Mancha; Máster en Investigación en Prácticas artísticas y visuales en la UCLM y Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Su práctica-investigación se configura desde una perspectiva situada y relacional tramando complicidades con otros/as para imaginar formas de movilizar y desbordar márgenes. Trabaja en torno a la escritura, la voz y la escucha como espacios donde la transformación tiene lugar. Su hacer se encauza en instalaciones, performances, audios, prácticas escriturales y editoriales. Así mismo, coordina talleres y laboratorios dedicados a la creación y al acompañamiento de procesos. Ha formado parte de exposiciones, residencias artísticas e impartido talleres en Argentina, España y Gales.

Claves para el aula

CPAA

- Explorar diversas estrategias de vinculación con la escritura para fomentar la generación, la conexión y el despliegue de ideas.
- Promover la habilidad para reconocer los hallazgos personales y compartir ideas e impresiones, enriqueciendo así la diversidad del grupo y fomentando el aprendizaje colectivo.

CCL

- Relacionar la escritura, la escucha y la producción de textos como medio para experimentar.
- Estimular la creatividad y cultivar intereses particulares en resonancia con el grupo.
- Promover diálogos constructivos basados en lecturas críticas que permitan inferir significados y establecer conexiones con conocimientos y experiencias previas.

CEC

- Dar reconocimiento tanto a autores europeos como a latinoamericanos.
- Fomentar la diversidad cultural y enriquecer los diferentes modos de expresión y pensamiento.
- Ampliar las perspectivas culturales y valorar la riqueza de la diversidad en todas sus manifestaciones.

MARCO DE REFERENCIA

Almada, S. (2023). "Algunas notas fluviales". https://www.elentrerios.com/actualidad/entre-ldquonotas-fluvialesrdquo-ldquoentrada-autobiogrficardquo-y-ldquoanecdotariordquo-selva-almada-inaugur-la-feria-del-libro-de-rosario.htm (Consultado el 5 de abril de 2024)

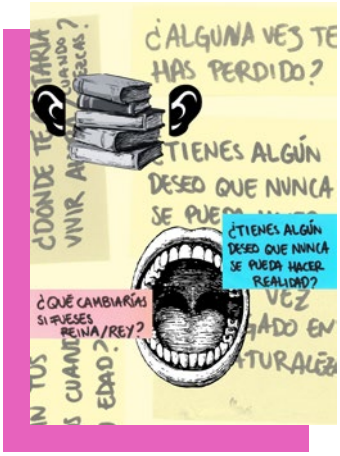
Villanueva, L. (2015). *Las clases de Hebe Uhart*. Blatt & Ríos.

Almeida, Eugenia (2019). *Inundación. El lenguaje secreto del que estamos hechos*. Ediciones DocumentA/Escénicas.

Oliveros, Pauline (2019). *Deep Listening. Una práctica para la composición Sonora*. EdictOràlia Música.

Le Guin, Ursula K. (2004). *Contar es escuchar: Sobre la escritura, la lectura, la imaginación*. Círculo de Tiza.

Sonidos de Rosario. Grabaciones de campo de Rosario. https://www.sonidosderosario.com.ar (Consultado el 5 de abril de 2024)



Por algo tenemos 2 orejas y 1 boca

Aire Guerrero, Asociación Casa de Palabras Andalucía

Este recurso ofrece una metodología innovadora para fomentar la narración oral en la infancia. Con el objetivo de desarrollar habilidades lingüísticas, emocionales y sociales, se promueve la escucha activa y se proporciona acceso equitativo a recursos de calidad. Además, se busca estimular la creatividad y la imaginación, así como fortalecer el sentido de pertenencia y la confianza. Para ello, se utiliza una biblioteca ambulante con álbumes ilustrados, recursos visuales y auditivos, que se adaptan según el contexto educativo. La participación activa del grupo, junto con experiencias vivenciales y reflexivas, garantizan la reproducción del proyecto, con flexibilidad y ajuste continuo.

That's why we have two ears and one mouth

This resource presents an innovative approach to encourage oral storytelling in childhood. The methodology aims to cultivate active listening, ensure equitable access to high-quality resources, and foster creativity, imagination, a sense of belonging, and self-confidence. Through a mobile library featuring illustrated albums and various visual and auditory aids, the resources will adapt to the diverse educational contexts. It encourages active group participation, experiential learning, and reflective dialogue to facilitate skill development in language, emotions, and social interactions. The project's duplication is ensured by the availability of materials, adaptability to different educational levels and groups, considerations for accessibility, and an ongoing flexibility and adjustment.

↓ Recibido/Received: 31/01/2024
→ Aceptado/Accepted: 01/03/2024

Documentos

Ed. INFANTIL y primeros ciclos de Primaria

VER RECURSO →

Vídeo →

¿Qué hay en la maleta azul? Presentamos nuestros álbumes al grupo.

#PALABRAS CLAVE/*KEYWORDS*

Narración oral, Escucha activa, Creatividad, Imaginación, Participación, Aprendizaje experiencial, Confianza, Desarrollo emocional, Literatura infantil y juvenil, Álbum ilustrado

Oral Storytelling, Active Listening, Creativity, Imagination, Participation, Experiential learning, Self-Confidence, Emotional development, Children's and young adult literature

Una escuela de Narración Oral donde la infancia es la que cuenta

Lo esencial de nuestras experiencias se entrelaza con la narrativa que construimos a lo largo de nuestras vidas. Esta nos ayuda a definir quiénes somos, de dónde venimos y cómo interpretamos el mundo que nos rodea, algo que es especialmente necesario y urgente al trabajar con la infancia en situación de exclusión social.

En cada sesión de la Escuela Infantil de Narración Oral nos sumergimos en una exploración detallada de los elementos que componen la narración oral: voz, cuerpo, emociones, escucha, ritmo, visión, creatividad, imaginación, tradición y estar en grupo. Desarrollamos, pues, habilidades relacionadas con la narración y la escucha, y las vinculamos al objeto libro y a lo artístico, de manera no solo compartida, sino cocreada, de modo que ampliamos nuestra capacidad de aprender de la comunidad en la que vivimos, desarrollando la capacidad de analizarla de manera crítica y construyendo una comprensión más profunda de nuestra identidad en ella.

Y todo ello teniendo como recurso el álbum ilustrado y una cuidada selección de libros sin texto, constituyendo la literatura, la palabra y el arte, verdaderos vehículos de expresión crítica y personal.

Aire Guerrero, *creadora de la propuesta*

La participación activa del grupo, junto con experiencias vivenciales y reflexivas, garantizan la replicabilidad del proyecto, con flexibilidad y ajuste continuo.

La **Asociación CdPA** nace en 2017 trabajando con infancia residente en campos de refugiados en Grecia llevando bibliotecas ambulantes. Con la experiencia que ganamos en esta etapa inicial decidimos continuar nuestra labor en Andalucía formando la Escuela Infantil de Narración Oral en 2019, al encontrar en el álbum ilustrado un poderoso medio para conectar con la infancia y fomentar la narración oral desde una experiencia creativa. **Aire Guerrero** creció como niña de una biblioteca municipal: su padre y su madre eran las bibliotecarias del pueblo. Es antropóloga y educadora ambiental, así como una fiel creyente en el poder de la palabra y la creatividad, especialmente en la educación.

Claves para el aula

CCL

- → Fomentar con la narración oral el uso de lenguajes complejos para comunicar ideas y emociones.
- → Desarrollar habilidades de lectura a través del álbum ilustrado y la literatura infantil y juvenil.
- → Promover la interacción verbal mediante dinámicas de grupo y actividades en parejas.

CPAA

- → Estimular la curiosidad y la autoexploración mediante actividades creativas y narrativas.
- → Fomentar el aprendizaje a través de experiencias vivenciales y participativas.
- → Desarrollar la capacidad de adaptación y flexibilidad mediante diferentes formatos de actividades.

CSC

- → Fomentar la escucha activa y la empatía mediante la narración de historias y el diálogo.
- → Promover el trabajo en equipo y la colaboración en actividades grupales.
- → Estimular el sentido de pertenencia y la confianza a través de la interacción colectiva.

SIE

- → Desarrollar la creatividad y la innovación en el diseño de actividades y narraciones.
- → Promover la toma de decisiones y la iniciativa personal en las dinámicas de grupo.
- → Fomentar el liderazgo y la capacidad de emprender nuevas ideas y proyectos.

CEC

- → Desarrollar la apreciación por el arte y la cultura mediante el uso de álbumes ilustrados.
- → Fomentar la expresión creativa a través de la narración oral y la improvisación.
- → Abrir la posibilidad a propuestas con percepciones y narrativas diversas.

MARCO DE REFERENCIA

Petit, M. (2023). *Somos animales poéticos. Algunos usos de los libros y el arte en estos tiempos críticos.* Océano Travesía

Bruno, P. y Antinori, A. (2019). Contar. A buen paso

Lepman, J. (2017). *Un puente de libros.* Creotz

Acaso, M. y Mejías, C. (2017). *Art thinking.* Paidós

Córdova, A. (julio 31, 2018). *¡Quiero leer! 10 juegos de lectura para niños, niñas y jóvenes libres.* Linternas y bosques. https://linternasybosques.com/2018/07/31/quiero-leer-10-juegos-de-lectura-para-ninos-ninas-y-jovenes-libres/

Siguiente recurso →

Postales sonoras

Un mundo al alcance del oído

Pau Monfort Monfort

Postales sonoras es la plasmación de una experiencia educativa llevada a cabo en una clase de música de educación primaria, cuyo propósito fue la creación de paisajes sonoros imaginarios inspirados en una imagen (ya sea una pintura, una fotografía profesional o una tomada por los estudiantes). Posteriormente, el resultado sonoro se presenta en una tarjeta postal tangible que incluye la imagen y un código QR, el cual dirige al archivo de sonido correspondiente. La estructura de este recurso se basa en una aproximación al sonido en cuatro fases: escuchar, grabar, experimentar y compartir. Además, se incluye una rúbrica para la evaluación que tiene en cuenta los siguientes elementos: inclusión de los tres elementos básicos de un paisaje sonoro, duración y efectos sonoros aplicados. De este modo, el alumnado cuenta con unas «instrucciones» para elaborar su creación sonora.

Sound postcards

A world within earshot

Sound Postcards is the embodiment of an educational experience carried out in a primary school music class, whose purpose was the creation of imaginary soundscapes inspired by an image (whether a painting, a professional photograph or one taken by the students). Subsequently, the sound result is presented on a tangible postcard that includes the image and a QR code, which directs to the corresponding sound file. The structure of this resource is based on a four-phase approach to sound: listening, recording, experimenting and sharing. In addition, a rubric is included for evaluation that takes into account the following elements: inclusion of the three basic elements of a soundscape, duration and applied sound effects. In this way, students have "instructions" to create their sound creation.

↓ Recibido/Received: 31/01/2024
→ Aceptado/Accepted: 01/03/2024

Documentos

Ed. PR y niveles superiores

VER RECURSO →

Tutorial de creación de un paisaje sonoro ficticio con Audacity →

Paisaje sonoro a partir de Snowy, de la fotógrafa Dina Goldstein →

Paisaje sonoro a partir de Boda campesina, del pintor Jan Havicksz Steen →

Envío de las creaciones por correo postal

#PALABRAS CLAVE/*KEYWORDS*

Paisajes sonoros, Escucha, Grabación, Experimentación sonora, Interdisciplinar

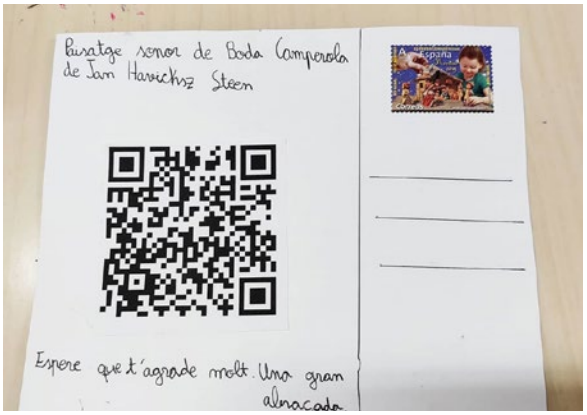
Soundscapes, Listening, Recording, Sound experimentation, Interdisciplinary

La oreja por delante del ojo

Pauline Oliveros, en su obra *Deep Listening*, menciona que "los sonidos son vehículos de inteligencia. Los sonidos activan ideas, sentimientos y recuerdos". En una era dominada por las imágenes, parece que los otros sentidos han quedado relegados a un segundo plano. La hegemonía del sentido visual sobrecarga nuestra capacidad de concentración, llevándonos a un estado de inatención auditiva. Por lo tanto, es esencial que nos tomemos un momento para detenernos, cerrar los ojos y redirigir nuestra atención hacia el entorno acústico que nos envuelve. A través de esta inmersión en el océano de sonidos, aprendemos, recordamos, creamos y experimentamos emociones. Este proceso educativo nos proporciona las herramientas necesarias para desarrollar la habilidad de escuchar en el aula, capturar los sonidos para poder rememorarlos más adelante y, además, nos permite imaginar (y generar) nuevos paisajes sonoros a partir de imágenes: un cuadro, una fotografía o cualquier otra creación visual que pueda evocar un espacio o ambiente.

Pau Monfort Monfort, *maestro de educación musical*

Algunas de las postales creadas por el alumnado



Detalle de una de las postales

Pau Monfort Monfort es maestro de música y danza, plástica y visual en el CEIP Cervantes de Castellón de la Plana. Asesor de formación en el Cefire Artisticoexpressiu. Titulado Superior de Música y licenciado en Historia y Ciencias de la Música. Como artista sonoro, hace música experimental basada en el patrimonio sonoro valenciano.

Claves para el aula

CD
- → Registrar sonidos del entorno mediante grabadoras o teléfonos móviles.
- → Buscar ficheros en bases de datos de sonidos con licencia libre.
- → Usar un *software* de edición y grabación de audio para la composición de paisajes sonoros ficticios.

CEC
- → Apreciar obras pictóricas o fotografías de artistas de diferentes épocas, estilos, procedencia geográfica o colectivos minoritarios.

CCL
- → Redactar mensajes en las postales dirigidos a familiares o amigos, respetando el formato adecuado para este tipo de tipología textual.

SIE
- → Usar el correo postal como medio de comunicación y como espacio para el arte.

CC
- → Generar consciencia sobre la ecología sonora, así como de las agresiones acústicas en los paisajes sonoros cercanos.

CPSAA
- → Sentir empatía por los personajes que puedan aparecer en los cuadros o imágenes, para después poder trasladar estas emociones a la creación sonora.

MARCO DE REFERENCIA

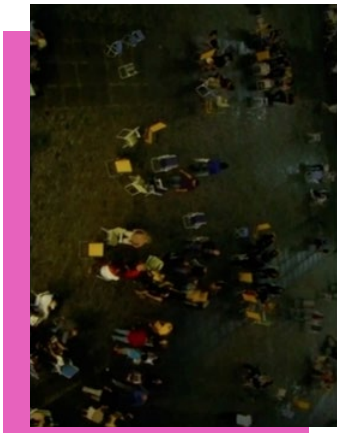
Hoja de ruta de la Kepler (2019). Dossier para docentes. Madrid: educaThyssen. Recuperado de https://www.educathyssen.org/hoja-ruta-Kepler

Cárdenas-Soler, R. N., & Martínez-Chaparro, D. (2015). *El paisaje sonoro, una aproximación teórica desde la semiótica*. Rev.investig. desarro.innov, 5(2), 129-140.

Nyman, M. (2006). *Música experimental*. De John Cage en endavant. Girona: Documenta Universitaria.

Oliveros, P. (2019). *Deep Listening. Una práctica para la composición sonora*. València: EdictOràlia.

Schafer, R. M. (2006). *Hacia una educación sonora. 100 ejercicios de producción y audición sonora*. México DF: Radio Educación.



Salir del espacio-tiempo

Crea tu propio ritual

HAMACA, Marc Vives

Propuesta de ejercicios para romper con la rutina del día a día en el aula. Intervenir una institución como la escuela puede dar lugar a múltiples resultados en torno a la evocación, la reivindicación o simplemente el goce. Presenta una batería de prácticas de calentamiento, sumadas a ejercicios espaciales, de voz y sonido, rituales y ejercicios de intimidad.

Peña La Puñeta. La Fiesta Performance dentro de la exposición ¡Doblad mis amores! comisariada por Chus Martínez. Collegium. Arévalo. Fotografía: Roberto Ruíz

Out of time and space

Do your own ritual

Proposal of exercises to break with the daily routine in the classroom. Intervening an institution such as the school can lead to multiple results around evocation, vindication or simply enjoyment. It presents a battery of warm-up practices, added to spatial, voice and sound exercises, rituals and intimacy exercises.

↓ Recibido/Received: 31/01/2024
→ Aceptado/Accepted: 01/03/2024

Documentos

Ed. INFANTIL y primeros ciclos de Primaria

VER RECURSO →

Colección HAMACA

The Wilson Exercices: Summer School con Rivet (Manuela Moscoso y Sarah Demeuse) y Anna Craycroft. Rogaland Kunstsenter. Stavanger

'Mover Paredes' dentro del programa Emboscada, comisariado por Manuel Cirauqui, EINA IDEA. Barcelona. Foto: Natàlia Cornude

#PALABRAS CLAVE/*KEYWORDS*

Repetición, Escucha, Voz, Folklore, Idiosincrasia, Espacio

Repetition, Listening, Voice, Folklore, Idiosyncrasy, Space

Más allá de querer destruir las normas

En este recurso planteo un malestar que viví como alumno y que, en mi modesta experiencia en la docencia, me parece observar todavía. El alumnado ha cambiado de manera atroz, y toda una serie de síntomas se diagnostican y atacan de manera directa. Sin atender al origen, situación e idiosincrasia de la persona –salvo honrosas excepciones–, las estructuras que acogen a los y las estudiantes no son nada acogedoras, son casi clavadas a las de mi generación. Aunque la evaluación ha cambiado, el alumnado se pasa el día haciendo cosas que no les interesan. Hay diferencias: tienen que ver con el trato, un cuidado en relación al cuadro médico; con el salto mortal en la manera de acceso a la información... Saben muchas veces lo que quieren pero se han acostumbrado a obedecer o revelarse a una figura de poder (aunque esta no lo quiera imponer), porque están a la fuerza. Lo que propongo es poco o casi nada pero tiene como objetivo que el alumnado se construya un espacio-tiempo propio dentro de la institución escuela.

Marc Vives, *creador del recurso*

'La Fiesta' Plataforma Festival, CGAC. Santiago de Compostela. Foto: Manuel G Vicente

Marc Vives, artista entre la investigación, docencia, producción y gestión. Entre las visuales y las escénicas. Siempre que puede canta y nada. Se enfrento a ese trabajo desde estrategias de aprendizaje individual y colectivo con Laia Estruch, Martín Vitaliti, el grupo de performance FueraFuera, lxsqcorrenporahí o GRAF.cat.

HAMACA es una plataforma de audiovisual experimental que archiva la historiografía del vídeo en el Estado español. Además de catalogar y conservar, Hamaca activa distintas líneas de acción que ponen estas obras en diálogo con la realidad del momento.

Claves para el aula

CPSAA

- Ser conscientes de las propias emociones, ideas y comportamientos personales y emplear estrategias para canalizarlos mediante acciones constructivas y comunitarias para alcanzar objetivos de bienestar.

CCEC

- Expresar ideas y emociones de forma creativa y con una actitud abierta e inclusiva, empleando distintos lenguajes, integrando el cuerpo, interactuando con el entorno y desarrollando capacidades afectivas.
- Experimentar de forma creativa con diferentes medios y soportes, y diversas técnicas visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para elaborar propuestas artísticas y culturales.
- Reconocer e interesarse por las especificidades e intencionalidades de manifestaciones artísticas audiovisuales y performativas, identificando medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan.

CC

- Participar en actividades comunitarias y en la toma de decisiones de forma dialogada con los procedimientos de un contexto, el valor de la diversidad, y el logro de la igualdad de género y la cohesión social.
- Comprender y analizar problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia.
- Comprender las relaciones sistémicas entre las acciones humanas y el entorno.

MARCO DE REFERENCIA

PUJOL, Quim; ROZAS, Ixiar (Eds.). (2015) Ejercicios de ocupación. Afectos, vida y trabajo. Cuerpo de Letra. Ed

Merleau-Ponty, Maurice (1964) El lenguaje indirecto y las voces del silencio (en SIGNOS). EDITORIAL SEIX BARRAL, S. A. - BARCELONA

CLARK, LYGIA Y OITICICA, HÉLIO (2023) FANTASMÁTICA DEL CUERPO. CARTAS 1964-1974. CAJANEGRA EDITORIA

CVEJIC, Bojana; VUJANOVIC, Ana. (2015) PUBLIC SPHERE BY PERFORMANCE. Anagram Books.

Rozas, Ixiar (2022) Sonar la voz. 9 ensayos y 9 partituras. Consonni

Siguiente recurso →

Sonògraf

Caja de recursos creativos para la experimentación sonora

Playmodes

Sonògraf es una propuesta creada por 'Playmodes' que explora conceptos básicos sobre acústica, música y síntesis sonora desde una perspectiva lúdica. Partiendo de un aprendizaje intuitivo de la música y la traducción del gesto gráfico como fuente sonora, plantea familiarizarse con las tecnologías digitales como herramienta para la composición musical, acústica o electrónica. 'Sonògraf' se compone de un conjunto de materiales que facilita una serie de tecnologías digitales y recursos que permiten la creación de una instalación interactiva, a las que se suman un número de actividades y recursos con los que aprender música desde una óptica original, lúdica y contemporánea.

Sound postcards

Creative resources for sound experimentation

Sonògraf is a proposal created by 'Playmodes' that explores basic concepts about acoustics, music and sound synthesis from a playful perspective. Starting from an intuitive learning of music and the translation of graphic gesture as a sound source, it proposes becoming familiar with digital technologies as a tool for musical, acoustic or electronic composition. 'Sonògraf' is made up of a set of materials that facilitates a series of digital technologies and resources that allow the creation of an interactive installation, to which are added a number of activities and resources with which to learn music from an original, playful perspective. and contemporary.

↓ Recibido/Received: 31/01/2024
→ Aceptado/Accepted: 01/03/2024

Documentos

Ed. Infantil y primeros ciclos de Primaria

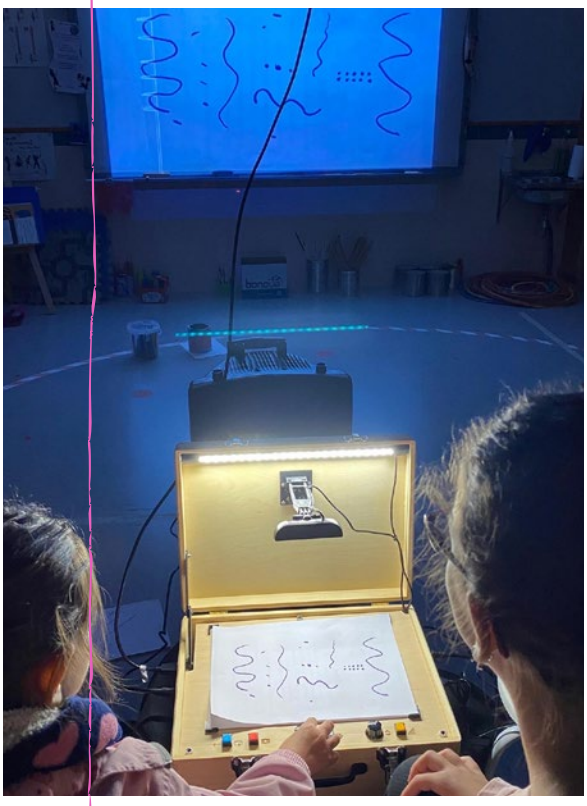
VER RECURSO →

Cómo funciona →

Cruso 2022 / 2023 →

Cómo hacerte tu propio Sonògraf →

Colección Red PLANEA



Alumnado activando Sonògraf

#PALABRAS CLAVE/*KEYWORDS*

Música, Sonido, Experimentación, Gesto gráfico, Tecnologías digitales

Music, Sound, Experimentation, Graphic gesture, Digital technologies

Dónde atendemos

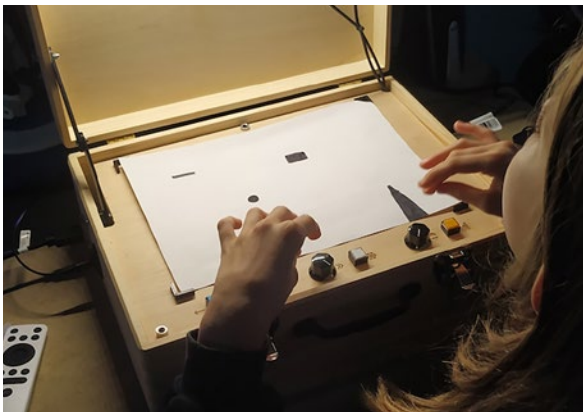
Sonògraf es una herramienta complementaria muy útil en la música en educación especial. Además es muy completa para el trabajo de las cualidades del sonido, la representación de grafía no convencional de melodías y la representación sonora de nuestra realidad a través del cuerpo y los objetos.

En mi primer año me permitió observar como estudiantes TEA de nivel III centraban la atención y creaban patrones melódicos de forma libre y espontánea. En otro tipo de alumnado facilita la creación y experimentación del sonido mediante la manipulación de objetos y la representación gráfica de emociones y dibujos.

Al segundo año, por medio de las artes gráficas, musicalizamos poemas, generamos secuencias de imágenes y creamos un mapping.

Este proyecto facilita y permite captar la atención y curiosidad del alumnado de forma atractiva, activa y dinámica en la creación musical, por medio de elementos cotidianos y corporales permitiendo un aprendizaje significativo, real y experiencial.

Santiago Campos Zurano, *maestro de música del centro colaborador en el proyecto CEE La Panderola*



Alumnado activando Sonògraf

Playmodes es un equipo de ingenieros, músicos y diseñadores que trabajan con tecnologías propias para dar vida a nuevos instrumentos visuales y sonoros. Este luthierismo digital se aplica a formatos como la instalación inmersiva, la escenografía o el mapeo de video-proyecciones, en un viaje fuera del marco cuadrado de las pantallas tradicionales.

Claves para el aula

CCEC

- → Aprender conceptos básicos sobre acústica, música y síntesis sonora desde una perspectiva lúdica.
- → Aprender a vincular el dibujo y la música.
- → Aprender a interpretar partituras gráficas.

CMCT

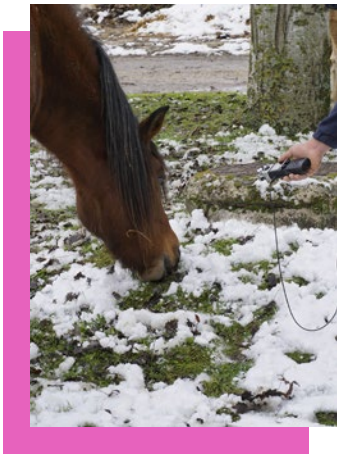
- → Familiarizarse con las tecnologías digitales como herramienta para la composición musical, acústica o electrónica.

CC

- → Aprender a coordinarse musicalmente en un equipo de intérpretes.

Partituras gráficas realizadas por el alumnado

Siguiente recurso →



Tresnaka.net/ Sonido

Recursos didácticos

Múltiples autoras bajo la gestión y coordinación del Centro Huarte.

Tresnaka.net es un proyecto que recoge procesos creativos de artistas vinculades al Centro Huarte de Arte Contemporáneo para su difusión dentro del ámbito artístico, cultural y educativo.

Se trata de un proceso vivo al que se incorporan contenidos de manera continuada. Incluye una serie de propuestas didácticas diseñadas por profesionales de la educación artística y con las que usar los procesos creativos de las artistas en escuelas u otros contextos educativos.

La página web da la opción de búsqueda por temas. Lo que aquí se presenta son los recursos que ofrece Tresnaka.net asociados a la palabra «sonido».

Tresnaka.net/Sound

Didactic resources

Tresnaka.net is a project that brings together the creative processes of artists linked to the Huarte Center for Contemporary Art for dissemination within the artistic, cultural and educational fields.

It is a living process with continuously incorporated content. It includes a series of didactic proposals designed by artistic educators with which to use the creative processes of artists in schools or other educational contexts.

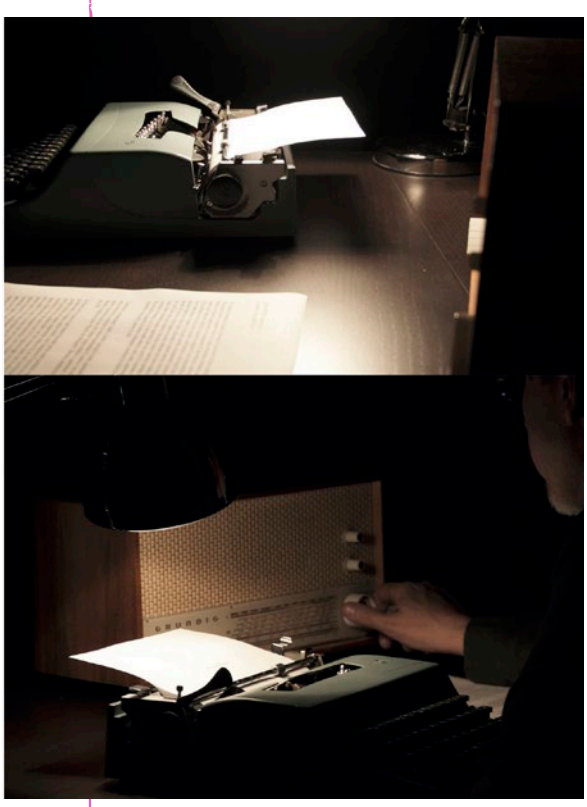
The website offers the option to search by topics. What is presented here are the resources offered by Tresnaka.net associated with the word "sound".

↓ Recibido/Received: 31/01/2024
→ Aceptado/Accepted: 01/03/2024

Documentos

Todas las etapas educativas

VER RECURSO →



Non dire niente. Instalación sonora de Xabier Erkizia

Trampa de vocales. Instalación-Objetos-Performance de Romina Casile

#PALABRAS CLAVE/*KEYWORDS*

Voz, Memoria, Sonido, Escucha, Paisaje, Música, Cuerpo

Voice, Memory, Sound, Listening, Landscape, Music, Body

Modos de hacer propios y ajenos

Este recurso propone explorar los modos de hacer de varias artistas vinculades con el Centro Huarte de Arte Contemporáneo para, desde ahí, experimentar procesos que nos acerquen al concepto del sonido desde distintos lugares.

En la web www.tresnaka.net se exponen, con distintos recursos, los procesos e intereses de les artistas y se asocia a ellos una propuesta didáctica.

Podemos encontrar propuestas para la creación colectiva de un artefacto móvil sonoro, ejercicios que nos conectan con nuestro entorno desde la escucha activa, una reflexión sobre nuestra participación en paisajes sonoros cotidianos, o una investigación sobre cómo nuestra voz y la de otres pueden servir para resituar recuerdos, reconstruir memorias.

Hay propuestas que requieren de más medios humanos y/o técnicos y otras que no necesitan apenas nada, propuestas pensadas para una interacción con personas fuera y dentro del contexto escolar, y propuestas más íntimas de trabajo.

Personas autoras del recurso: Nerea de Diego, Jyotima Barrenetxea, Artaziak Koop, Betisa Ojanguren, Romina Casile o Iosu Zapata.

Betisa Ojanguren, *coordinadora del recurso. Responsible de Educación y Mediación del Centro Huarte de Arte Contemporáneo*

Biorritmicas, Pintura e instalación sonora de Iosu Zapata

El **Centro Huarte** es un espacio dedicado a la producción artística, un lugar de recursos y acogida de aquellos agentes que conforman la comunidad artística. En él se desarrollan proyectos de arte contemporáneo, pero también suceden intercambios de conocimientos y experiencias que surgen de la relación entre distintos agentes haciendo especial hincapié en la relación con la comunidad educativa y el tejido social en el que nos situamos.

Claves para el aula

CD

- Producir nuevos aprendizajes a través de la observación y la escucha activa de nuestro entorno más cercano.
- Investigar y reflexionar sobre el valor poético de nuestras voces y su potencial educativo desde lo emocional.

CC

- Reflexionar sobre el uso de los espacios públicos y la arquitectura efímera como contribución a un estilo de vida y cultura sostenibles.

EC

- Incluir y habituarse al ejercicio de escucha como modo de aprendizaje. Trabajar el silencio, ejercicios de audición y producción sonora como herramienta de investigación.
- Explorar el dibujo a partir de estímulos sonoros.

CP

- Poner en valor la trasmisión oral como ejercicio cotidiano de construcción identitaria.

CE

- Reconocer necesidades o retos y, utilizando destrezas creativas, proponer soluciones que respondan a las necesidades detectadas.

La voz presa-Ahotsa atxilo. Concierto Performativo de Peru Galbete

MARCO DE REFERENCIA

Nancy, Jean-Luc. (2007) *A la escucha*. Amarrotu editores.

Murray Schafer R. (2006), *Hacia una educación sonora*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México.

Soinu mapa. (Audiolab) http://www.soinumapa.net

IN-SONORA plataforma creada para apoyar y dar visibilidad al Arte Sonoro e Interactivo.

Casile Romina (2017-18) *Audio n° 121* - http://www.rominacasile.com/Audio-n-121

Falcon, Zarys (2022) *Grietas Sonoras* - Webzine con referencias de textos, videos y audios. https://pressplaymusic.es/webzine/grietas-sonoras/intro/

RECURSOS DESTACADOS

VER RECURSO →

Aprendizajes para una enseñanza musical y escénica integrada

Perspectiva feminista, antirracista y anticapacitista en la enseñanza artística

Durante el curso 2019/2020 se organizó un grupo de investigación en el CEIP Manuel Núñez de Arenas (Madrid) para elaborar una metodología común entre todos los y las artistas, maestros y maestras y familias que desarrollaban en el colegio los talleres y asignaturas de artes escénicas y música.

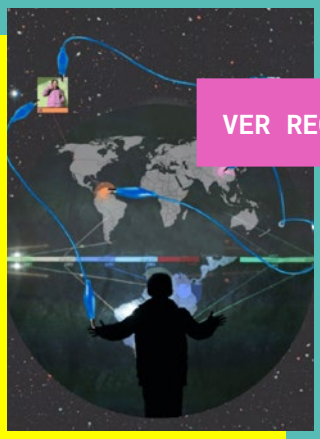
Este documento recoge la síntesis de los aprendizajes adquiridos para compartirlos con el conjunto de la comunidad educativa y con otros centros educativos. Además, aporta una perspectiva feminista, antirracista y anticapacitista a la enseñanza artística reforzando la importancia que tiene adoptar una perspectiva intersec-cional en la escuela: Necesitamos diversidad en el cole, no solo hablar de ella. A través de diversas propuestas de juegos y ejercicios se presenta la oportunidad de trabajar la deconstrucción de los estereotipos, los roles de género y de etnia.

El material parte de la intersección entre las artes escénicas y las musicales. Además, contiene dinámicas para crear paisajes sonoros, referencias a proyectos afines y materiales de consulta sobre pedagogía musical y escénica.

Calatea

Compañía de teatro contemporáneo compuesta por profesionales de artes escénicas, filosofía y educación. Dedicadas a la creación y producción de piezas de teatro, el diseño e implementación de proyectos de incidencia social, la formación teatral para niños/as, jóvenes y adultos/as, la investigación en artes escénicas y pedagogía, la organización de festivales y muestras de trabajo y la gestión del Centro de Artes La Praga (espacio independiente en Carabanchel).

Todas estas acciones comparten, además de su relación con las artes escénicas, una necesidad: la de pensar juntos y juntas mundos posibles.



VER RECURSO →

Play.Antropoloops

play.antropoloops está pensada para crear remezclas musicales en el aula y situar la música en mapas e imágenes. Permite trabajar con 8 pistas de sonido y asociar imágenes y textos a cada uno de los clips de audio que uses. Puedes explorar las músicas y mezclar loops usando el teclado del ordenador o cualquier otro dispositivo que conectes.

También es un repositorio de los aprendizajes que van dándose en los talleres a través de documentación y de guías didácticas (descargables en PDF) realizadas en estrecha colaboración con el profesorado y alumnado del CEIP San José Obrero en Sevilla, donde comenzó el proyecto en el 2017 apoyado por la Fundación Carasso.

Con play.antropoloops puedes explorar y tocar "sets musicales" creados en el CEIP San José Obrero (Sevilla) y en otros espacios de formación donde se han desarrollado los talleres antropoloops. Esta es una herramienta pensada para personas vinculadas al ámbito docente interesadas en trabajar la diversidad cultural a través de la remezcla musical. Las actividades se han diseñado para alumnado de tercer ciclo de primaria usando la música como una herramienta para conocer y valorar la diversidad de nuestro entorno, desde lo personal y familiar, trabajando desde el cole, hacia el barrio y el mundo.

Antropoloops

Partiendo del acercamiento de la educación musical intercultural, los Talleres antropoloops pretenden explorar un enfoque didáctico desde la lógica contemporánea de la remezcla y la experimentación musical con las tecnologías digitales.
En los proyectos que desarrollamos la remezcla musical se usa como un lugar de juego y encuentro, un espacio donde la diferencia se entiende de manera creativa, dinámica e inacabada. Trabajamos con la música como receptáculo de historias de vida, de emociones y relatos culturales entrelazados. Nos gusta pensar en la remezcla como un espacio en el que las personas participantes puedan articular y naturalizar la construcción flexible de su propia identidad y la del otro a través de la experimentación digital con la música y el sonido. Usamos la música y los mapas como un vehículo para encontrarnos y desvelar cómo todos/as somos fruto de la mezcla.

VER RECURSO →

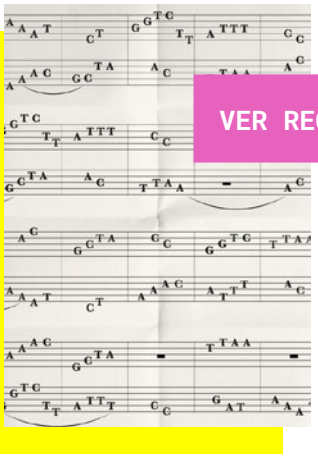
REC Radio expresión creativa

Recursos creativos para la experimentación radiofónica

El universo radiofónico ofrece infinitas posibilidades vinculadas con el desarrollo educativo cuando se encuentra dentro de un aula. REC RADIO EXPRESIÓN CREATIVA invita a crear contenidos relacionados con las distintas materias escolares desde otro punto de vista: la expresión oral. A través de la creación de un podcast es posible llevar a cabo un camino transversal que recorra distintas áreas de conocimiento, de tal manera que puedan converger saberes en conexión con la clase de lengua, música o tecnología en conjunción con conceptos de matemáticas, ciencias naturales o idiomas. La elaboración de un guión radiofónico, la creación de una sintonía, la grabación de un podcast o la puesta en marcha de dinámicas experimentales que se acercan al arte sonoro, componen algunas de las prácticas que propone este recurso, las cuales están adaptadas a los diferentes niveles de aprendizaje de la educación primaria.

Clara Molinicos

Artista visual y multimedia, plástica y músico afincada en la ciudad de Valencia. Licenciada en Bellas Artes por la UCLM, terminó los estudios en la BUAP de Puebla (México) donde vivió durante cuatro años. Graduada en 2018 en el Máster en Artes Visuales y Multimedia de la UPV, expuso su proyecto final en festivales como Ars Electrónica, Volumens o el II Congreso ATENEA. Desde hace quince años, imparte talleres a niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad relacionados con las prácticas artísticas, la robótica, la pintura mural o el arte sonoro. Algunos de ellos son los realizados para el Programa Mentoras o los impartidos acerca de la exposición de Irma Blank en Bombas Gens Centre d'Art. Actualmente continúa estudiando un doctorado en Arte: Producción e Investigación de la UPV. La línea de investigación que aborda se configura desde un punto de vista ecomedia (ecología y nuevos medios) en conjunción con el arte, la educación y los nuevos medios.



VER RECURSO →

SonificADN

Recurso para la generación automática de secuencias sonoras a partir de secuencias genéticas

Esta guía ofrece a alumnado y docentes la posibilidad de asentar e interiorizar tanto el concepto de secuencia genética como el concepto de pieza sonora a partir del establecimiento de un paralelismo entre una secuencia de nucleótidos (un gen) y una secuencia de sonidos (una canción) mediante un programa informático. Combina conceptos de genética, música e informática que invitan a pensar transversalmente y preguntarnos si un gen puede parecerse a una partitura o crear una canción, ¿acaso puede sonar la biología?

Para desarrollar las secuencias sonoras es necesario contar con un ordenador con el sistema operativo Linux instalado. La guía explica en detalle cómo instalar el script de Python que servirá para asociar secuencias genéticas y sonidos. Además el recurso incluye un listado de referencias de estética sonora que ponen el foco en el proceso de la creación musical y no en el resultado.

Javier Forment

Doctor en Ciencias Biológicas, especializado en Bioinformática. Lleva más de veinte años prestando servicios bioinformáticos a grupos de investigación en centros públicos de Biotecnología y como profesor de Linux y programación en Python para biotecnólogos en la Universidad Politécnica de Valencia. Toca como batería en distintos grupos de rock desde la adolescencia y más recientemente es bajista en un grupo de reggae-fusion. En los últimos cinco años se ha interesado profundamente en la colaboración Arte-Ciencia, desarrollando proyectos de sonificación de secuencias genéticas y colaborando con distintos artistas conceptuales y de nuevos medios. Apasionado por la Ciencia, el Arte, la Filosofía, y el desarrollo humano.

Fotografia de prueba de sistema BRUV (Baited Remoted Underwater Video) con Claudio Barría

Invitación a artista

Silvia Zayas →

Silvia Zayas

Silvia Zayas, artista lusoespañola nacida en León en 1978. Mi trabajo se sitúa en los límites de las artes en vivo, el vídeo y la coreografía. Habitualmente investigo sobre la creación de dispositivos caseros, rudimentarios y low-tech para hacer cine en directo. Trabajo de manera situada (y a veces autobiográfica) buscando formas (divertidas) de percibir la realidad.

Me importa lo *queer* y bastardo de las formas, tiendo a la remezcla de géneros, suspendiendo sus clichés y lo esperable. Me interesa lo extraordinario y los fenómenos casi invisibles, esos que pueden percibirse sosteniendo maneras de atención corporales. Me gustan exactamente las mismas cosas que a los siete años, por eso decido inventar mis propias películas: películas circulares de fantasmas, películas submarinas un poco *thriller* con sistemas inventados, películas abiertas de detectives sin final, películas colectivas sin cámara, películas solo caminadas, habladas... Me divierte la interrupción (visual y sonora), el desastre, lo sucio del montaje.

En cuanto a los modos de producción fílmica, me acerco a un "hacer cine" como coartada (política), para provocar y sostener experiencias colectivas donde enredarme y pasar tiempo "con" otres. Para ello me alejo de la habitual relación "mano-ojo" y trabajo e invento prácticas donde las cámaras palpan y escuchan sonidos más que mirar o filmar "a distancia". La imagen aparece siempre después, "trasducida" por la técnica de la cámara. El cuerpo y su sensitividad, siempre implicado y latente en la imagen. Mi trabajo trata de legitimar las posibilidades sensitivas de un cuerpo amateur, vulnerable, enfermo, gamberro, escondido, punk y también como de serie Z.

Fotograma de ruido ê (the film) (2023)

Fotografía de Parallax (2016)

Mi último proyecto, ***ruido ê,*** es un proyecto de investigación-producción artística de larga duración que funciona en malla. Explora las tensiones entre diferentes modos de percepción subacuática y atiende de manera especulativa y experimental al problema ecológico de la afectación e impacto, a veces mortal, del ruido antropogénico en cuerpos y en sistemas acústicos y de orientación de animales marinos. Para mí la noción de ruido no solo hace referencia al impacto acústico, sino también como imposibilidad de leer lo que no sabemos aún.

Fotograma de ê (2021)

Fotograma de Poner la lavadora (2005)

ruido ê ha trabajado con una especie de raya eléctrica llamada *Torpedo torpedo,* abundante en el Mediterráneo catalán y que habita en las costas urbanas. *ruido ê* propone un enfoque rítmico y sonoro que inventa, partiendo de lo sonoro como una especie de montaje, su propia metodología en la realidad, a partir de diversos experimentos somáticos, fílmicos y científicos.

ruido ê (the film), una de las materializaciones del proyecto, actuaba así como una coartada para tejer relaciones de trabajo con científicos, buceadores y otros artistas en torno a cuestiones de percepción y umbrales, legibilidad, vulnerabilidad y resistencia.

Algunos trabajos anteriores, como *Parallax* (2016), cuestionaban ya las formas de hacer cine, reduciendo el lenguaje a mínimas variables como luz y sonido, para hacer una especie de documental en vivo acerca del inexistente puente de Farim y su papel en la guerra colonial a partir de la voz de "Maria Turra", una locutora de Radio Libertação. Las características vibratorias del sonido eran emuladas a partir del trabajo con voz y ficciones lumínicas de afectación en la materia.

Por último, recuerdo uno de mis primeros trabajos en video, donde metía una serie de cintas de cassette en la lavadora que acababan sonando por roce y tintineo, dejando a la imaginación los estribillos de música punk, pop y rock que contenían. Me interesa lo que permanece fuera de los umbrales, lo que no es aún audible o atrapable por nuestros sentidos humanos limitados.

Experiencias inspiradoras que nos muestran la diversidad de formatos a activar desde la escuela. Seleccionadas a través de llamamiento público aunque no presenten un recurso con metodología

Expe-riencias

Arrecifes de sonar

Diseñar paisajes desde su dimensión sonora

CREADORA

Carlos Izquierdo.

ESCUELAS Y CURSOS PARTICIPANTES

Festival de experimentación material *Ficcions Compartides 2023* Desencadenar la natura (La Cuarta Piel, Centro Cultural de Las Cigarreras, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana).

Far-Flung Ecologies, curso de proyectos de arquitectura en la Universidad de Alicante. Colaboración de la *Red Viceversos* y el festival de arte interactivo *Intropías*.

Taller de músicas gráficas, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante.

EL PROYECTO

En 2017, biólogos de las universidades de Bristol y Adelaide comprobaron cómo la reproducción de grabaciones con audios de ecosistemas sanos contribuían a la regeneración de los arrecifes de coral dañados por ciclones.

Este hecho fundamental propone otra forma de escucha, ya que coloca el sonido no como una consecuencia de la vida y lo vivo, sino como un desencadenante de la misma. El sonido no como irradiación sino como irradiador.

A partir de esta premisa, cabe preguntarnos lo siguiente: ¿cómo cambia un entorno natural ante una situación sonora determinada?

Este recurso propone acciones para pensar, diseñar e imaginar el paisaje desde una dimensión sonora, sin dejar de entender sus repercusiones físicas y relacionales, y cuestionando también si es posible proyectar nuevos territorios futuros desde el diseño acústico.

El recurso propone trabajar de una manera especulativa y práctica a partir de ciertas premisas sobre esta relación entre espacios sonoros y sus realidades ecológicas, a partir de conceptos y acciones relacionados con muestras de audio, diseño aural, composición de paisaje sonoro, bioacústica, bocetos sintéticos físicos y bocetos digitales de activación acústica.

Encantar la escuela, encantar la plaza

CREADORAS

Chicotrópico y **Álvaro Valls**.

ESCUELAS Y CURSOS PARTICIPANTES

CEIP Palacio Valdés (Educación Infantil y 4º de Primaria).

CEIP Costa Rica (1º y 2º EBO, Infantil Especial, 3 y 4 años).

EL PROYECTO

Encantar la escuela, encantar la plaza es un proyecto centrado en diseñar espacios de afecto y comunidad mediante ritmos alternativos de escucha e instalaciones sonoras sensoriales.

El proyecto plantea un recorrido de dentro hacia fuera, un trayecto desde las aulas, y el contexto de la escuela y sus zonas comunes, al espacio público del Museo del Prado. Encantando desde lo sonoro, la escuela y el espacio público, recuperamos como espacio de creación, encuentro, juego y celebración —partiendo de la colección del Museo con pinturas que muestran el uso colectivo y festivo del espacio público— nuestro entorno.

El trayecto tuvo 3 paradas:

Dentro es fuera: Una sesión que toma como punto de partida *El concierto de aves* de Frans Snyders con el propósito de acercarnos al paisaje sonoro que nos rodea. Mediante instalaciones sonoras y dinámicas de escucha y baile aprendemos cómo los sonidos de fuera nos afectan adentro y cómo nuestro estado emocional afecta a nuestro entorno. Somos una red donde nos entrelazamos con el paisaje.

Naturaleza viva: Partimos de *La Abundancia* de Jan Brueghel el joven para generar un paraíso sonoro que habitar con instalaciones inmersivas e intervenciones en el patio y en los jardines del colegio. Además, nos inspiramos en uno de los bodegones de Clara Peeters para diseñar uno sonoro e interactivo donde flores, árboles, frutas y verduras despiertan los sentidos.

Encantar la plaza: Inspirándonos en L*a Gallina de Ciega* de Goya, desarrollamos en el patio del Museo y la plaza de Murillo una serie de juegos tradicionales intervenidos con dinámicas sonoras. Una forma de recuperar el juego al aire libre mediante la danza, el asombro y la escucha.

Laguna mental

Ficciones sonoras en la laguna de nuestro imaginario colectivo

CREADORA

Asociación Ubicua (Antonio Molina e Irene R. Tárraga).

ESCUELAS Y CURSOS PARTICIPANTES

IES La Laguna y Asociación de Mujeres La Casa Grande (Padul, Granada).

EL PROYECTO

La asociación Ubicua facilita un proceso comunitario donde rescatamos la tradición oral del pueblo de Padul para resignificarla y devolverla a las calles mediante ficción sonora. Junto a la asociación de mujeres La Casa Grande recogemos el imaginario en torno a las leyendas y ficcionamos dicho material con la participación de las/os jóvenes del IES La Laguna.

Las historias toman una doble forma, sonora y visual. En el estudio de grabación elaboramos podcasts, en un diálogo entre generaciones donde mayores y jóvenes juegan y experimentan con la voz. En el laboratorio de imagen y mediante intervención fotográfica, diseñamos cartelería sugerente y afín a las leyendas. Las historias vuelven a sonar en las calles apareciendo en serie, mediante pósters gigantes que invitan a adentrarnos en las ficciones sonoras, reconociendo y extrañando a la vez nuestro imaginario colectivo.

En una segunda fase del proyecto, codiseñamos e instalamos con el alumnado en el museo Memoria de Andalucía una instalación sonora que muestra el proceso vivido. Cerramos el proyecto con una gala entrega de premios a las mejores voces "Laguna Mental", en el que las votaciones se recogen mediante herramientas digitales de participación ciudadana.

Reportaje en el canal local Paravisa televisión →

Escuchar las leyendas →

Artículos del proyecto en el periódico comarcal:

Fase 1 del proyecto →

Fase 2 del proyecto →

Historia de un reloj

Escuchar, crear y comprender música contemporánea

CREADORA

Charo Herrero Valín.

ESCUELAS Y CURSOS PARTICIPANTES

IES Parquesol de Valladolid, 2 º ESO.

EL PROYECTO

Presentamos una producción sonora desarrollada como actividad de creación y de comprensión de música contemporánea en un curso escolar. Está basada en la metodología de la Pedagogía de la Creación Sonora configurada en Francia a partir de la música concreta. Se muestra el resultado final pero lleva una metodología muy precisa basada en la creación y escucha constantes. Propiciamos una entrada al trabajo que sea interesante para los alumnos como una historia para sonorizar, un dibujo o un vídeo… En este caso se trata de una historia que se hizo en grupo.

Se comienza trabajando con la voz de un modo contemporáneo, explorando sonoridades con actividades y juegos. Se refuerza con audiciones como Ones de Carles Santos que, analizada, ofrece muchas ideas fáciles de imitar con la voz.

A continuación, vamos a la búsqueda de una idea musical eligiendo por grupos algún recurso que se quiera trabajar más: aceleración del sonido, los cambios de forma del sonido o de la densidad sonora…

Es importante establecer una organización sonora: choques, imitaciones, relevos, planos sonoros… Escuchar Retrouvailles, de G. Aperghis aporta recursos de organización fáciles de percibir y de incorporar a la obra.

Pusimos como cabecera una obra de Ligeti, Hungarian rock. Fue elegida entre varias propuestas por los estudiantes porque se «adaptaba» bien al resultado de la obra.

Educación Sonora RTVe La casa del sonido →

Artículo de investigación →

Animalezas sonoras

CREADORA

Nur Slim.

ESCUELAS Y CURSOS PARTICIPANTES

Facultad de Música de la UNAM. Posgrado en Educación Musical.

EL PROYECTO

Animalezas Sonoras es un taller de composición colaborativa que implementa una metodología de iniciación musical dirigida a niños de 3 a 6 años fomentando procesos imaginativos. El objetivo es involucrar activamente a los niños mediante la estimulación sensorial con texturas, sonidos e imágenes para potenciar su creatividad y habilidades musicales.

Se ha observado que la composición colaborativa y el uso de metodologías no tradicionales aumentan el desarrollo de las habilidades creativas en el lenguaje musical, lo que potencia su creatividad y capacidad para resolver problemas cotidianos.

Este proyecto de investigación se está desarrollando en el posgrado de Educación Musical en la Facultad de Música de la UNAM y se dividió en tres fases: gestión, implementación de talleres y evaluación de resultados.

Web →

IG: @nurslim →

FB: @nurslimp

Recensión

De un gran silencio a un largo eco.
Aprendizajes y acciones desde la creación sonora

De un gran silencio a un largo eco

Aprendizajes y acciones desde la creación sonora

Pau Monfort Monfort

Un largo eco (2023) rompe, por fin, el silencio editorial que había hasta la fecha en el ámbito de la didáctica de la creación sonora. Más allá de honrosas excepciones, como las traducciones de los textos didácticos de R. Murray Schafer en Ricordi Americana, *La hoja de ruta de La Kepler* de educaThyssen y la Escuela de Oficios Electrosonoros, la edición de *Deep Listening* de Pauline Oliveros o la serie *ArtsLAB* (estas dos últimas en EdictOràlia), es muy difícil encontrar libros dedicados a la confluencia entre arte sonoro y educación, tanto en castellano como en catalán.

Tras La Tierra bajo mis pies (2022), el segundo número de la serie editorial publicada para la colección Arte y Currículum que edita el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana junto a Red Planea, *Un largo eco. Aprendizajes y acciones desde la creación sonora,* escrito por María Andueza Olmedo y Fran MM Cabeza de Vaca, busca establecer puntos de encuentro entre las prácticas artísticas contemporáneas relacionadas con lo sonoro y el currículo escolar.

En el capítulo introductorio se ponen de manifiesto las principales líneas maestras del libro: por un lado, el carácter transversal de las propuestas pedagógicas que se exponen; por el otro, una visión inclusiva a varios niveles, que impregna todo el manual. Al inicio de este capítulo encontramos una contextualización de los conceptos de arte sonoro y creación sonora, y de cómo esta disciplina siempre ha tendido a la hibridación con otros saberes. Seguidamente, se delimitan los destinatarios del libro, así como la no necesidad de tener conocimientos musicales o artísticos previos: se trata de un manual dirigido a docentes de educación primaria en general, aunque las autoras advierten que puede ser útil también en cualquier otra etapa educativa, así como en contextos no formales. Se apuesta, por tanto, por un aprendizaje a través de la creación sonora, no solo de interés para las clases de música o de artes, sino para el conjunto de materias del currículo. Por otro lado, se definen las tres partes en las que se divide cada capítulo: «escuchar y conocer», « hacer» y «jugar», siempre precedidos de una valiosa introducción histórica, con ejemplos accesibles y atractivos para el alumnado. Así, la escucha, la importancia de los procesos creativos compartidos y la experimentación colectiva están presentes en cada uno de los nueve capítulos (que, por cierto, pueden leerse de manera discontinua o lineal). Por último, las autoras ofrecen una serie de consideraciones que han tenido en cuenta en su esfuerzo por hacer de este un libro plural, inclusivo y accesible a todas y todos. Es de agradecer el esfuerzo de Andueza y de Cabeza de Vaca por ofrecer referentes diversos, más allá del arte creado en los centros hegemónicos por hombres blancos heterosexuales, y que al mismo tiempo sean fácilmente localizables en la red.

Treball a l'aula de Pau Monfort, inspirat per l'obra de Cathy Berberian a Stripsody (1966). L'ús de les onomatopeies dels còmics pots ser un punt de partida interessant per a l'experimentació vocal

Un aspecto a destacar de esta publicación es la gran cantidad de referencias relacionadas con lo sonoro que se ofrecen en cada uno de los capítulos. Además, al final del libro, estas referencias se enriquecen con un detallado apéndice de artistas y obras, así como una bibliografía básica muy bien curada y un apartado de créditos de las numerosas imágenes que acompañan y amplifican los textos.

En relación al currículo, el manual demuestra el esfuerzo llevado a cabo para que los contenidos ofrecidos conecten con las competencias clave y los saberes de las diferentes materias: en cada uno de los capítulos aparecen ejemplos de posibles vínculos con las áreas de Conocimiento del Medio, Educación Física, Matemáticas, Lenguas o Valores, entre otras. No se trata, en general, de propuestas cerradas, sino de sugerencias didácticas que deben adaptarse a la realidad de cada aula. Por este motivo, el profesorado que busque actividades detalladas, para aplicar directamente al aula, no habrá dado con el libro adecuado. Las autoras no solo han puesto empeño en conseguir la conexión curricular, sino que muchas de las actividades favorecen la reflexión necesaria para destapar el currículo oculto y visibilizar cuestiones de relevancia como, por ejemplo, la presencia de las voces de los diferentes colectivos en la educación.

No hay duda de que las creadoras de este texto partieron de una premisa unívoca: animar al profesorado –y al alumnado– a pensar y a hacer de la misma manera que piensan y hacen los artistas sonoros, y a llevarlo a cabo de manera colectiva. Parafraseando a John Cage, la creación sonora, en vez de ser un producto realizado por una persona, es un proceso iniciado por un grupo de personas que hacen cosas, que dan a todo el mundo (incluso a las implicadas) la oportunidad de tener experiencias que no habrían tenido de otra forma. Y para perder el miedo a gozar de estas experiencias, Andueza y Cabeza de Vaca ofrecen una mochila repleta de referencias y aprendizajes que muchas docentes agradecerán, pues se trataba de una laguna formativa generalizada. Por suerte, los planes de estudios de algunas universidades se están renovando y ya existen algunas facultades de educación con proyectos pioneros en la formación en creación sonora y arte contemporáneo. Mientras tanto, este manual puede ser una herramienta muy valiosa para suplir esta carencia formativa.

Esperamos que este largo eco resuene en muchas de nuestras aulas, pues nos encontramos delante de una publicación muy necesaria tanto para las clases de música como para cualquier docente que quiera llevar a cabo proyectos interdisciplinarios en los que las artes y la creación sonora estén en el centro de todos los aprendizajes.

Bibliografía

Nyman, M. (2006). *Música Experimental*. De John Cage en endavant. Documenta universitaria

Entrevista a dos voces:

Coco Moya y Ramón Souto →

Coco Moya (Gijón) es artista y músico. Desarrolla su práctica artística junto a Iván Cebrián en el colectivo de arte y música Menhir y como artista individual. Su investigación se centra en cómo la tecnología, la cultura y la naturaleza se tocan en el paisaje, a través de la música y las metáforas sonoras. Es Doctora en Bellas Artes con la investigación tesis "Geomancia Sonora, Paisaje como partitura" y ha realizado performances o participado en exposiciones en múltiples centros de arte. Moya es profesora de Paisaje Sonoro, Videoarte y Tecnologías digitales en la Facultad de Bellas Artes TAI Arts, y lleva el Laboratorio de Videojuegos en la Universidad Nebrija.

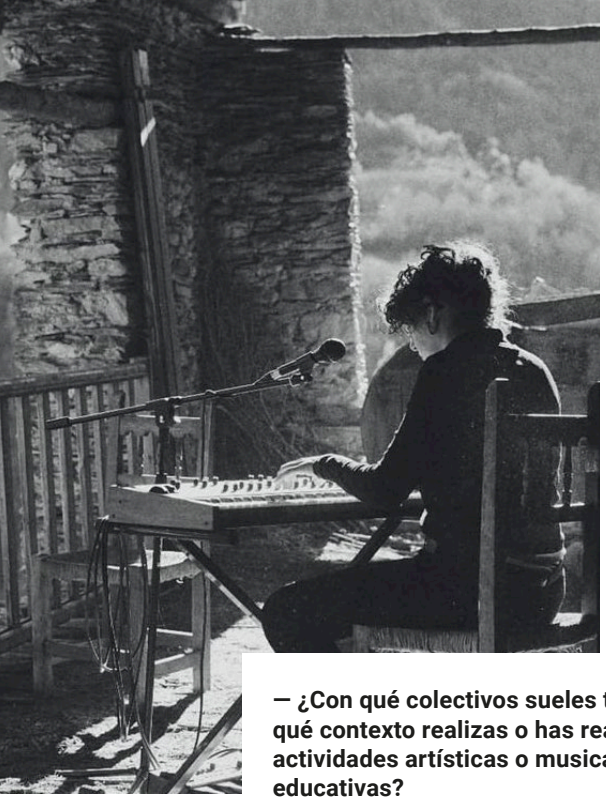
Ramón Souto (Vigo) es compositor y artista sonoro. Activo como creador de música de cámara experimental, música electrónica, performance, instalaciones, teatro musical y ópera. Explora diferentes formas de producción sonora en dispositivos acústicos y electrónicos, intentando expandir los campos de escucha convencionales. Su interés por difuminar las fronteras entre disciplinas artísticas y evolucionar el concierto tradicional de música le ha llevado a mantener una estrecha colaboración con diversos artistas y colectivos. Miembro de Buz y N3rvdr y director artístico de Vertixe Sonora.

— ¿Cuál es el marco en que se desarrolla tu práctica artística y cómo se relaciona con lo sonoro?

CM: Casi todo lo que hago está hecho en colaboración, dentro de un colectivo o como una alianza puntual con otros artistas, músicos, personas o incluso cosas. Así entiendo mi práctica artística y así enfoco también la pedagogía de lo sonoro. No tomo el paisaje o el territorio como algo a representar, sino más bien alguien con quien dialogar a través de la escucha, a través de la voz, del canto, y de las extensiones sensoriales y expresivas que nos amplía la tecnología. Por eso me interesa tanto cómo lo tecnológico nos puede abrir a una sensibilidad desconocida, antes imperceptible. Cómo se puede entender incluso lo natural, una piedra, una cueva, un río, no solo como agentes con los que establecer comunicación de igual a igual, sino también entenderlos como medios, como tecnologías mediales que facilitan, son *interfaces* para empatizar con lo que no comprendemos o lo que no entra en nuestros esquemas de lo vivo.

RS: Música contemporánea, arte sonoro, *performance,* música electrónica, arte y comunidad..., soy compositor y *performer*, y el sonido se halla en el centro de toda mi actividad artística. Además mi obra se halla atravesada por una curiosidad expansiva y el permanente trabajo con colaboradores que permitan ampliar horizontes de la práctica sonora. Mi trayectoria tampoco puede explicarse sin aludir las continuas labores de organización de una escena de vanguardia en Galicia donde he ejercido una intensísima labor de dirección artística y producción. Lo que podría ser un hándicap infranqueable se ha convertido a la larga en una oportunidad de conocimiento y reflexión sobre las distintas manifestaciones del pensamiento sonoro en nuestra época extremadamente nutritiva para mi propio desarrollo creativo.

> “Por eso me interesa tanto cómo lo tecnológico nos puede abrir a una sensibilidad desconocida, antes imperceptible”



— ¿Con qué colectivos sueles trabajar y en qué contexto realizas o has realizado actividades artísticas o musicales y educativas?

CM: En general todo este interés por el territorio nace en el colectivo Menhir, en el que exploramos espacios, junto al músico y psicólogo Iván Cebrián, y luego generamos composiciones para estos lugares. A raíz de la beca "Claves de la Fundación Carasso", en el proyecto **Sierralab** en un instituto, hemos ido mutando el tipo de talleres que hacemos, en museos, instituciones, ya más orientados a un público casi siempre adulto. Ahora mismo estamos componiendo la banda sonora para el proyecto *Ninguna Noche en Llamas,* de Abel Jaramillo, dentro de su residencia en la Fundación Cerezales. En general me interesa mucho todo lo que tenga que ver con el campo y la cultura contemporánea en lo rural, en mi caso proponiendo desde la experiencia artística y estética una forma más abierta a la escucha de los territorios más allá de su uso extractivo industrial o turístico.

RS: Desde la fundación de Vertixe Sonora en el año 2010 he producido prácticamente todos mis proyectos en exclusiva o en alguna forma de colaboración que se ha generado a través de esta plataforma de solistas especializados y solidarios con una implicación enorme por la investigación sonora. Además, llevo veinte años impartiendo docencia en secundaria y ahí hemos generado sinergias de colaboración para la práctica artística en contextos de *performance* y arte sonoro. Además, mi interés por articular un discurso sonoro que no renuncia a la creación de masas sonoras -en Galicia difícilmente se puedan presentar propuestas en contextos profesionales de vanguardia que impliquen a más de cinco solistas-, y la necesidad de salir del "nicho" en el que nos sitúa el mercado, me ha conducido hacia proyectos en los que participa la comunidad, que se han convertido en una línea nuclear de mi trabajo que me resulta especialmente estimulante.

— ¿Cómo se relacionan y retroalimentan tus prácticas creativas y educativas?

CM: Intento que el espacio de aprendizaje sea una experiencia sensible y estética que nos abra la sensibilidad. Además, toda mi obra está orientada hacia lo interactivo, lo participativo y lo colectivo. Es así que ambos mundos en realidad se podrían entender como dos caras de una misma moneda. Siempre digo que nadie va a una clase de yoga a observar cómo otros hacen la clase, y así entiendo yo el arte. El arte se debe practicar, poner en el cuerpo, incorporarlo para que adquiera sus sentido y nos dé sentido. Por eso para mí hacer un taller o plantear una pieza es prácticamente el mismo gesto. Un gesto inclusivo tanto al oyente como al lugar, tanto a la memoria alojada en ese espacio como los futuros imaginados que se puedan excitar en ese acto compartido de escucha.

"En general me interesa mucho todo lo que tenga que ver con el campo y la cultura contemporánea en lo rural, en mi caso proponiendo desde la experiencia artística y estética una forma más abierta a la escucha de los territorios más allá de su uso extractivo industrial o turístico"

> Parte de mi evolución y aprendizaje sigue pasando por interconectar esa doble identidad sacando rédito de su potencialidad. Creo que la práctica educativa es un espacio genuino para la experimentación sonora

RS: Durante un tiempo se hallaban completamente disociadas. Parte de mi evolución y aprendizaje sigue pasando por interconectar esa doble identidad sacando rédito de su potencialidad. Creo que la práctica educativa es un espacio genuino para la experimentación sonora. He desarrollado una línea específica de investigación que incluye acciones sonoras, instalaciones interactivas, espacios de juego infantil, *filmes, performances,* etc. específicamente diseñada para adolescentes, la comunidad, o colectivos específicos. Otras veces son el punto de partida de iniciativas que después retoman su vuelo hacia otros derroteros o que se integran en proyectos con músicos profesionales.

Todas estas identidades encuentran un especial encaje en obras múltiples como *Entre[hu]Ecos* (Escenas do Cambio, Santiago de Compostela, 2017), *Euphoria* (CGAC, Santiago de Compostela, 2019), *Nihil* (Escenas do Cambio, Santiago de Compostela, 2022), *Die kunst sich an einen tisch zu setzen* (Landmade, Strodehne, Brandenburgo 2022), *Brumario* (Musica Viva, Lisboa, 2024)... en las que se hibridan diferentes intereses en un desarrollo muy particular de ópera contemporánea.

— ¿Cómo se relaciona tu trabajo sonoro con otros ámbitos de conocimiento o disciplinas artísticas?

CM: Realmente no considero que haya una separación en nuestra forma de percibir la realidad. Existen las disciplinas como territorios de conocimiento, pero para mí lo sonoro está relacionado con el resto de sentidos. Mis obras parten del sonido, pero casi nunca son solo sonido. Sobre todo porque me interesa mucho la cualidad táctil de la escucha, y la estrecha relación entre esa cualidad y el sentido de la propiocepción y la empatía. Por eso trabajo con sensores, o con altavoces resonadores, o con estrategias que favorezcan la sinestesia entre el ojo, la mano y el oído, donde las texturas pasen por cada uno de estos medios. Esto me ha hecho explorar la escultura, el dibujo, las cianotipias o la instalación.

RS: Cada una de las propuestas en las que me embarco surge de un interés específicamente musical o procedente de otras disciplinas. En algunos casos se trata de nuevas formas de producción sonora o la exploración de nuevos materiales —*Catalogues de souffle, respiration et bruissement* (Brest, 2017) *Blind,* (Bremen, 2021), *Njangi* (Cape Town, 2023)—, la creación de un paisaje sonoro —*Gryllidae* (Vigo, 2019)—, una implementación tecnológica —*Polvo de estrellas* (O Saviñao, Lugo, 2021)—... En otras ocasiones son reflexiones más filosóficas sobre nuestro tiempo (las óperas arriba mencionadas) o de interacción con colectivos específicos —*Tot* (Barcelona 2024)— con niños autistas, etc.

El reducido ecosistema de la vanguardia sonora en Galicia ha favorecido un genuino intercambio y colaboración que agrupa, en productiva concupiscencia, a improvisadores, músicos electrónicos, artistas visuales, etc. Además, el público natural de la música contemporánea en Galicia proviene principalmente del ámbito de las artes y tradicionalmente han sido los museos de arte contemporánea los que han mostrado una mayor inclinación en apoyar esta práctica con un interés sostenido, a pesar de la precariedad económica, generando un público muchísimo más permeable y aperturista hacia lo experimental que el que habitualmente acude a las salas de conciertos.

— ¿Qué metodologías sueles utilizar para formalizar actividades de aprendizaje en relación a lo sonoro? Si puedes, comparte alguna práctica en concreto que creas que ha funcionado especialmente bien.

CM: Hay una que funciona muy bien que es hacer un masaje ASMR. Este ejercicio lo utilizo siempre como manera de empezar a entender el sonido como material principal con el que trabajar, porque abre mucho la sensibilidad y la atención, es sencillo y se puede realizar con tecnología o sin ella. La idea es que el grupo se divida en dos y cada uno de los grupos haga un masaje ASMR al otro. De este modo, se dan cuenta de cómo los objetos más cotidianos pueden tener una riqueza sonora increíble, y además, nos sirve para entrar al sonido desde una experiencia estética relajante, casi meditativa, sorprendente y divertida. Intento que todos los ejercicios que planteo sean así, que permitan desde lo micro ir despertando los sentidos abotargados, y que estas experiencias nos permitan pensar desde un nivel macro más grande lo que significa el sonido en el mundo y para nosotros mismos. Creo que al final lo importante en un taller o en una asignatura de Paisaje Sonoro como las que doy yo es despertar esa conciencia sobre la escucha para empezar a tratarla como un sentido estético más con toda su complejidad, profundidad y riqueza.

> “Intento que todos los ejercicios que planteo sean así, que permitan desde lo micro ir despertando los sentidos abotargados, y que estas experiencias nos permitan pensar desde un nivel macro más grande lo que significa el sonido en el mundo y para nosotros mismos”

RS: Mi interés, como decía, no son las prácticas de enseñanza-aprendizaje sino la propia praxis artística que transforme el aula de música en un laboratorio de creación. No tengo una metodología predeterminada. Básicamente busco complicidades para poder llevar adelante proyectos que en primer término me interesan a mí; y como explica mi amigo, el psicoanalista lacaniano Iván Ruiz, entiendo que desde ahí se desliza “un deseo” que puede iluminar otras individualidades.

Proliferan los prejuicios. En mi experiencia y, contrariamente a lo que se piensa habitualmente, los participantes asimilan muy rápidamente las coordenadas de las propuestas y, dado que, en muchos contextos, la sincronía no es un elemento central del discurso contemporáneo, el montaje no es especialmente problemático. La dificultad está en otros lugares.

En “Niños muertos”, de *Euphoria* (2019), por ejemplo, una orquesta infantil realiza una partitura de acciones previamente memorizada que requiere de unas capacidades de concentración, escucha y habilidad instrumental extremadamente exigentes (nada diferente, en cualquier caso, de la que es propia en contextos profesionales). Tuve que idear cómo trasladar la información de las diferentes acciones para facilitar el virtuosismo instrumental en ese estadio de formación de una forma clara y concisa. Fueron ensayados por Marta Souto. La seriedad, el refinamiento y rigor de su trabajo fue muy emocionante.

En *Nihil* (2021) aparecían niños entre 5 y 9 años que pasaban la noche escondidos en una furgoneta para construir una escena de madrugada activando unos ingenios electrónicos que creaban sonidos a partir de sintonizadores de señales de televisión modificados. Aquí la dificultad radica en las labores de administración e intendencia para atender sus necesidades a horas intempestivas.

En *Diálogo interior* (Pontevedra, 2021) para personas ciegas y dispositivos electrónicos la estructura musical tenía que ser interiorizada y comunicada oralmente. Las capacidades que demostraron los participantes fueron absolutamente increíbles.

— ¿Cómo crees que lo sonoro puede contribuir a reformular el contexto educativo actual y qué puede ofrecer que no puedan ofrecer otras disciplinas?

CM: Es una pregunta muy grande, pero quizás la respuesta vaya más allá de lo educativo. Creo que lo sonoro nos confronta con una realidad muy dura: que no escuchamos. Ni a nosotros mismos, ni a nuestros compañeros, ni al mundo en general. Por diversas razones y contextos, en general —y lo educativo se incluye— tenemos que lidiar con una avalancha de información que nos pide respuesta inmediata. La escucha nos obliga a reintegrarnos en un tiempo de escala más abarcable. Nos obliga a entrenar la atención y, por lo tanto, a entrenar nuestra capacidad para navegar el turbocapitalismo barroco.

RS: Llevo años dirigiendo programas para prevenir el abandono escolar que se valen del arte sonoro y la performance para introducir intereses y reflexiones de todo tipo. Hemos desarrollado instalaciones interactivas como Arte de la fuga (Mos 2021) o performances como Ánimas (Mos, 2020), La felicidad (Vigo, 2017), muchas veces llevando el arte fuera de los marcos convencionales.

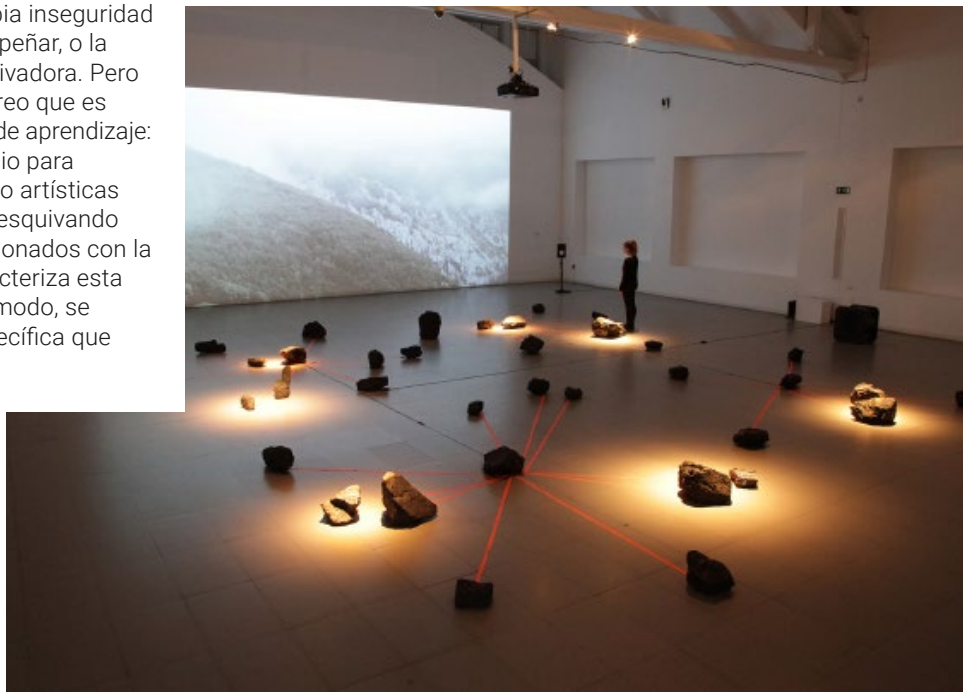
Muchas veces he reflexionado —de manera radical tras realizar el proyecto Translate (El Cairo, 2023)— sobre la dificultad de articular este tipo de experiencias en un aula cuando, y desde mi concepción, parecerían su lugar natural. Pero las expectativas y exigencias de nuestro trabajo están aquí en otro lugar. Tenemos que luchar contra la inercia de programaciones cuyo enfoque pretende, en primer término, sofocar "lagunas teóricas" que no tienen fin. Por contra, apuesto por las carencias (que todos tenemos) para dar espacio y todo el protagonismo a itinerarios de conocimiento y emoción intransferibles.

También por vencer nuestra propia inseguridad sobre el rol que debemos desempeñar, o la dinámica tantas veces poco motivadora. Pero hay un problema principal, que creo que es inherente a los marcos formales de aprendizaje: generan un contexto nada propicio para desarrollar propuestas creativas o artísticas interesantes, siempre hay que ir esquivando impedimentos de todo tipo relacionados con la asfixiante normatividad que caracteriza esta época. Por otro lado, y de algún modo, se requiere de una financiación específica que muchas veces es inexistente.

— Según tu experiencia, cómo crees que lo sonoro debe potenciar el currículum educativo, haciendo que desborde la propia materia o conectando diferentes asignaturas entre sí?

CM: Cualquiera de las dos opciones es buena. En general, creo que el sonido puede ser útil en cualquier disciplina, y se puede incorporar como un elemento desde el que trabajar con mucha facilidad y sin tener que movilizar tantos recursos. Es fácil, por ejemplo, montar una radio en un centro educativo y plantearlo como herramienta para cualquier asignatura.

RS: No descubriré nada nuevo. Creo que tiene un potencial enorme para promover la sensibilidad estética, activar los sentidos y aguzar la capacidad de atención hacia nuestro entorno. Siempre ha sido así. Abundando en lo anterior, parece la herramienta más adecuada para favorecer sinergias y convocar conocimientos diversos en un proyecto común que pueda ser compartido emocionalmente. Para expulsar las rutinas de los manuales cuyo único objetivo parece ser la evaluación y ordenación, clasificación y etiquetado de seres humanos; y promocionar la investigación artística, científico-tecnológica, del pensamiento humanístico o la abstracción matemática. Un material dúctil para aunar individualidades en un proyecto colectivo y crear comunidad. Y la mejor forma de inspirar y transferir conocimientos.



ANIDA. Revista de arte y escuela

nº 4, Aprendiendo de oído. Recursos para educar la escucha a través de la experimentación sonora, julio 2024. ISSN 2792-4122

Comité de revisión

Ana Maeso Broncano, Universidad de Almería

Aranzazu Mardondes Guinea, CEIP Juan Ramón Jiménez, Madrid

Carmen López, IES Zoco, Córdoba

Cristina Puchades Adam, Institut de Dansa Educocreativa i Social

Jodie Dinapoli, Universitat Politécnica de València y Universitat Oberta de Catalunya

Jose Alberto Amador Fernández, IES Antonio de Mendoza, Jaén

Olga Valenzuela Albarrán, IES La Fuensanta, Córdoba

Pepa Ortiz Romani, CEFIRE Artístico-Expressiu

Raquel Mora Martínez, Educación Infantil en el Cefire de Educación Infantil Valencia

Carasso Daniel&Nina
Fundación afiliada a la Fondation de France

GENERALITAT VALENCIANA
Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte
CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Permea

ZEMOS98

pedagogías invisibles
arte + educación

redplanea.org/recursos